

КУЛЬТУРА

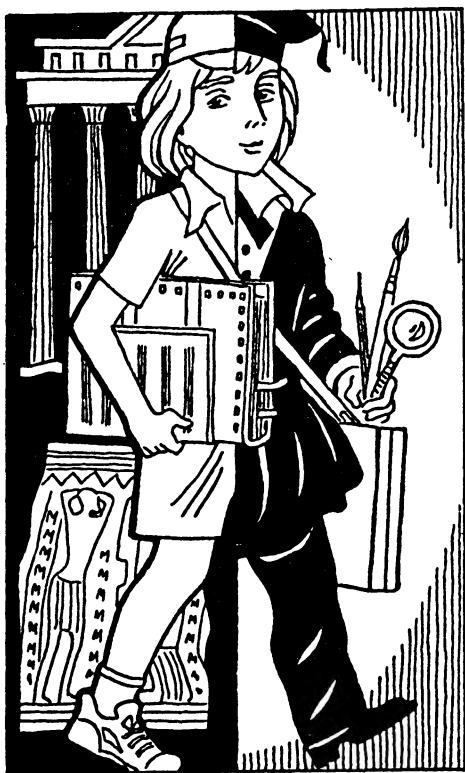
Я ПОЗНАЮ МИР

Я ПОЗНАЮ МИР

Детская энциклопедия

Культура

МОСКВА
АСТ
1998

ББК 70
Я 11
УДК 008(031)

Автор-составитель Н. В. Чудакова

Художники А. В. Кардашук, Е. В. Дедова

По общей редакцией О. Г. Хинн

**Я 11 Я познаю мир: Дет. энцикл.: Культура/
Авт.-сост. Н. В. Чудакова; Худож. А. В. Кардашук, Е. В. Дедова; Под общ. ред. О. Г. Хинн.—
М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.—
480 с.**

ISBN 5-15-000278-X.

«Культура» — очередной том многотомной популярной энциклопедии для детей издательства АСТ — «Я познаю мир».

Книга знакомит читателей с историей письменности и религии, с различными направлениями в искусстве. В главе «Простые вещи» Вы узнаете много интересного об истории одежды и мебели, о необычном и удивительном путешествии во времени обычных вещей и еще много-много интересного.

Издание снабжено предметно-именным указателем, облегчающим поиск нужного материала и рекомендуется в качестве учебного пособия или в дополнение основной программы для школ, лицеев и гимназий.

Я 0080000000

ББК 70

ISBN 5-15-000278-X

**© ООО «Издательство
АСТ-ЛТД», 1997**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вы держите в руках еще одну книгу из серии «Я познаю мир». Она посвящена культуре. Это слово — культура — часто встречается в нашей речи. Мы говорим «культура поведения» и «сельскохозяйственная культура», «культура Древней Греции» и «массовая культура». Дело в том, что слово «культура», пришедшее к нам из латинского языка, имеет множество значений. Древние римляне обозначали этим словом возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание.

В современном понимании культура — совокупность (соединение) достижений человечества в производственном, общественном и умственном отношении. Проще говоря, все, что создано людьми за всю многовековую историю: письменность, научные знания, искусство, орудия труда, дома, средства транспорта, одежда — все это (и многое другое) и есть культура.

Конечно, в одной небольшой книжке невозможно рассказать обо всей человеческой культуре — пожалуй, это вообще невозможно сделать. Ведь культура живет и развивается, и сегодня становится обычным то, о чем вчера еще никто не смел и мечтать. Поэтому в нашей книге Вы познакомитесь с такими областями культуры, как письменность, религия, искусство и быт (повседневная жизнь людей).

И если Вы, уважаемый юный читатель, после встречи с этой книгой захотите поближе познакомиться с творчеством писателей и музыкантов, актеров и народных мастеров — значит, цель наша достигнута.

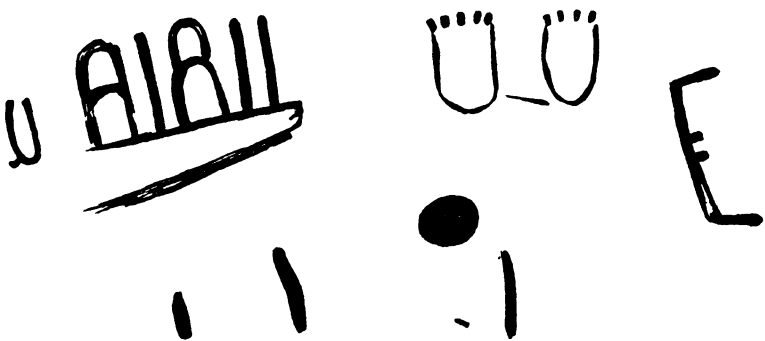
МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ...

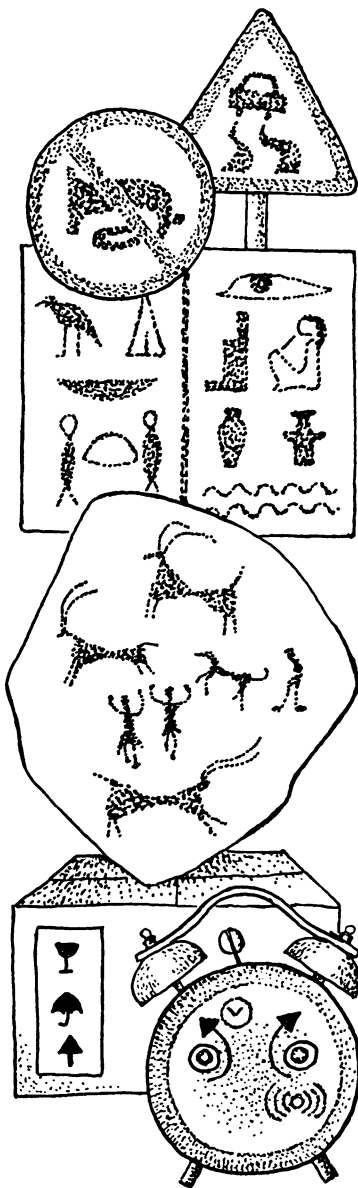

КАК ВОЗНИКЛА ПИСЬМЕННОСТЬ

Письменность — одна из важнейших составных частей человеческой культуры. Мы живем в мире надписей. Представьте себе, что все надписи вдруг исчезли — сколько трудностей сразу возникнет в нашей жизни! Мы не будем знать, куда привезет нас автобус, какими товарами торгует магазин на другой стороне улицы, какой фильм идет в кинотеатре, как правильно принимать лекарство. В общем, трудно пришлось бы нам в таком «бесписьменном» мире.

А ведь было время, когда люди не умели ни писать, ни читать. И вовсе не потому, что все поголовно были глупыми, просто людей было так немного, а их знания об окружающем мире так малы, что записывать ничего не требовалось. И история семьи, и обычаи, и легенды, и сведения об охотничь-

их тропинках, и все остальное, что необходимо было знать человеку в древности, прекрасно умещалось в памяти.

Но время шло, знания людей расширялись, они уже не умещались в памяти одного человека — вот тогда и возникла письменность.

Древнейшую письменность мы называем «пиктографией» — рисуночным письмом. Собственно, это еще не совсем надписи, но уже и не просто рисунки.

Вот перед нами пиктограмма (надпись-рисунок). Ученые обнаружили ее в одной из пещер. Что же здесь написано? Предполагают, что слева вверху изображена внут-

ренная часть пещеры, две человеческие ступни означают, по-видимому, «идти в пещеру». А неизвестный знак в правом верхнем углу может означать или запрещение, или приглашение войти в пещеру. Постепенно пиктограммы превращались в иероглифы, а еще позднее люди придумали буквы.

А пользуются ли люди пиктографией сегодня? Представьте себе — пользуются. Самые распространенные пиктограммы — дорожные знаки (вспомните, например, знак «подземный переход»). Пиктограммы помогают нам ориентироваться там, где надписи сделаны на незнакомом языке: в любой стране мы разберемся, где вход и выход, если они обозначены рисунками.

НАУЧНЫЙ ПОДВИГ ФРАНСУА ШАМПОЛЬОНА

Слово «иероглифы» первоначально означало «священные письмена». Сейчас этим словом мы называем систему письма, которой в глубокой древности пользовались в Египте, а в наше время — в Китае и в Японии. Уже знакомая нам пиктография (рисуночное письмо) служила для записи целого сообщения, а иероглиф обозначал слово или слог. Вот как египтяне записывали некоторые слова.

ГЛАЗ

СОЛНЦЕ

ПЛАКАТЬ

БИТЬ

ИДТИ

НАХОДИТЬ

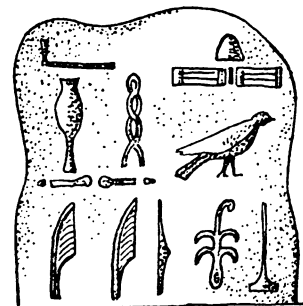
СТАРОСТЬ

Египетские знаки

Овладеть таким письмом было очень трудно — ведь требовалось держать в памяти сотни знаков. Поэтому постепенно древние египтяне перешли к знакам, обозначающим звучание слов или слогов (причем воспроизводили при письме только согласные звуки, а гласные читающий должен был «додумать» сам).

А что же иероглифы? Время сохранило множество надписей, сделанных древними египтянами, но поглотило тайну их прочтения. Почти две тысячи лет назад, в начале нашей эры, иероглифы уже считали непонятными рисунками, которые надо не читать, а толковать (объяснять).

В 1822 году весь научный мир потрясло известие о том, что тайна древнеегипетских иероглифов наконец открыта. Письменность, молчавшую несколько тысячелетий, заста-

Иероглифы

вил «заговорить» французский ученый Франсуа Шампольон.

Легенда говорит о том, что в 11 лет, впервые увидев древнеегипетские надписи в коллекции древностей, привезенных с берегов Нила, Франсуа сказал: «Я прочту это, когда вырасту!»

Вся дальнейшая жизнь Шампольона была направлена на достижение этой цели. Он овладел многими древними языками, изучал древнюю историю. В 1807 году семнадцатилетний юноша сделал доклад о Древнем Египте в Гренобльской академии. Еще долгих пятнадцать лет ушло на подготовку к главному событию в жизни ученого. И

вот — победа! Метод прочтения древнеегипетской письменности открыт.

Только через шесть лет после своего генерального открытия Шампольон впервые приехал в долину Нила. Толпы местных жителей сходились, чтобы посмотреть на иностранца, который может прочесть надписи на стенах древних пирамид, иностранца, который «подарил» Египту его историю.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ИЕРОГЛИФЫ

На плите,
на саркофаге,
на папирусной бумаге
и на всем, что видит взгляд,
иероглифы пестрят.
Рыбы,
 звери,
 птицы,
 точки,
загогулины,
 кружочки...
Все знакомое почти,
а попробуй-ка, прочти!
Вот в квадрате лев скучает —
что же это означает?

Цапля гордая стоит —
что она в себе таит?
Буква это или сразу
вся египетская фраза?
Может, кончилась строка
возле рыбы и цветка?
Овладеть бы вдруг случайно
нам египетскою тайной!
Чтоб никто другой не мог
разгадать секретных строк.
В иероглифах
без риска
я б писал тебе записку:
рыба, взятая в кружок,
цапля с клюшкой
и конек.
Ну а ты бы понял сразу
зашифрованную фразу,
пообедал бы скорей
и пошел играть в хоккей!

Олег Тарутин

БИБЛИОТЕКА АШШУРБАНИПАЛА

В 1849 году английский путешественник Г.А.Лэйярд начал раскопки холма на берегу реки Тигр. Под слоем земли были обнаружены развалины дворца царя Ашшурбанипала — правителя древнего государства Ассирии.

Вход во дворец охраняли огромные статуи быков с человеческими головами. Стены комнат были украшены рельефами (выпуклыми изображениями) сцен военных походов и охоты на львов.

Среди прочих находок во дворце оказалось около 30 тысяч небольших глиняных табличек. Они образовали целый пласт толщиной около полуметра. Все таблички были исписаны мелкими значками клинообразной (напоминающей треугольник) формы. Значки были выдавлены на сырой глине, затем для лучшей сохранности таблички были обожжены или высушены на солнце.

Письменность, которой пользовались древние ассирийцы и другие, близкие к ним народы, получила название «клинопись».

Каждый значок этого письма состоит из различных сочетаний клинышков и обозначает звук, слог или слово.

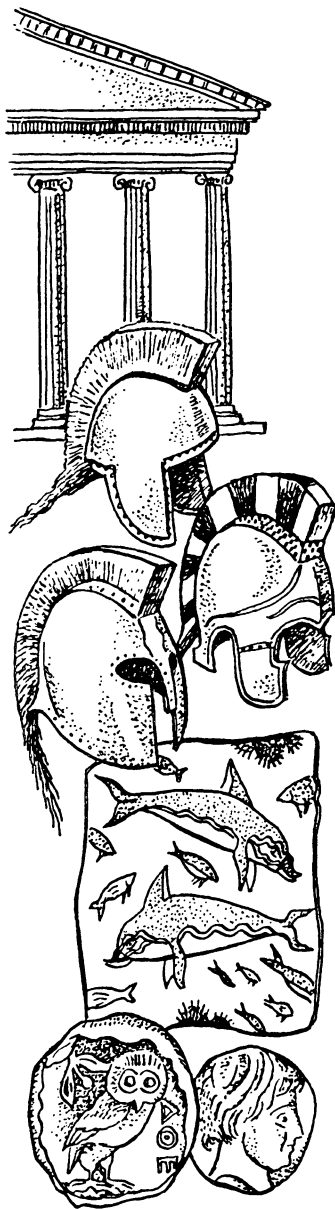
Сначала находке Лэйярда не придали значения: клинопись еще не умели читать. Поэтому таблички лет двадцать пролежали неразобранными в Британском музее в Лондоне.

Только когда ученым удалось расшифровать клинопись, стало ясно, какую огромную ценность представляет собой находка — оказалось, что это целая библиотека глиняных «книг». Каждая такая «книга» состояла из отдельных «листов» — табличек одинакового размера. На каждой табличке было название книги (начальные слова первой таблички) и стоял номер «листа».

Книги размещались в библиотеке в строгом порядке, имелись каталоги — списки с указанием названий книг и числа строк в каждой табличке. И, как во всякой уважающей себя библиотеке, на каждом глиняном «листе» — библиотечный штамп (печать): «Дворец Ашшурбанипала, царя Вселенной, царя Ассирии».

«АЛЕФ» + «БЕТ» = АЛФАВИТ

Древние системы письма — иероглифы, клинопись — были очень сложными. Овладеть ими было непросто, да и времени на обучение требовалось очень много. А жизнь не стояла на месте, развивалось хозяйство,

появилась торговля. Купцам требовалось письмо, которому можно было быстро обучиться. Вот и придумали финикийцы — жители восточного берега Средиземного моря, отличные мореплаватели и удачливые купцы — свое письмо.

Каждый знак — буква — стал обозначать лишь один определенный звук речи. Главную роль в финикийском языке играли согласные звуки — поэтому и все буквы (их было 22) оказались согласными. Писали финикийцы справа налево, сейчас

так пишут в арабских странах.

Начиная с XI века до нашей эры новая система письма стала распространяться во многих странах. Древние греки разработали свое письмо на основе финикийского. Названия некоторых греческих букв — это финикийские слова. Например, название буквы «альфа» происходит от финикийского «алеф» (бык), «бета» — от «бет» (дом). Буквы у финикийцев располагались в определенном порядке, его сохранили и греки. Но в греческом языке очень важны гласные звуки, поэтому обозначения некоторых «лишних» согласных звуков греки использовали для гласных, придумали они и некоторые новые буквы. Вот так и получился алфавит (от финикийских «алеф» и «бет»). В греческом алфавите было уже 24 буквы, обозначающих как согласные, так и гласные звуки.

Греческий алфавит лег в основу латинского, а латинский стал основой всех западноевропейских языков. От греческого произошел и славянский алфавит, которым пользуемся мы с вами.

Изобретение алфавита — огромный шаг вперед в развитии культуры, благодаря которому письменность стала доступной многим людям.

ДРЕВНИЕ ГРЕКИ

Древние греки, античные греки,
многим прославились греки навеки.

Даже порой удивление берет:

ну до чего знаменитый народ!

Храбро с врагами они воевали,

мудрые мифы они создавали

(с детства знакомы любому из нас
и Прометей, и Геракл, и Атлас).

Древние греки моря бороздили,

время для спорта они находили,

и Олимпийские игры они

тоже придумали в давние дни!

Строили греки театры и храмы,

ставили греки комедии, драмы.

А посмотрите теперь, каково

было скульптурное их мастерство!

Ну, а всего поразительней, братцы,
то,

что мы с ними могли б изъясняться!

«Физика»,

«космос»,

«медуза»,

«стратег» —

понял бы мигом слова эти грек!

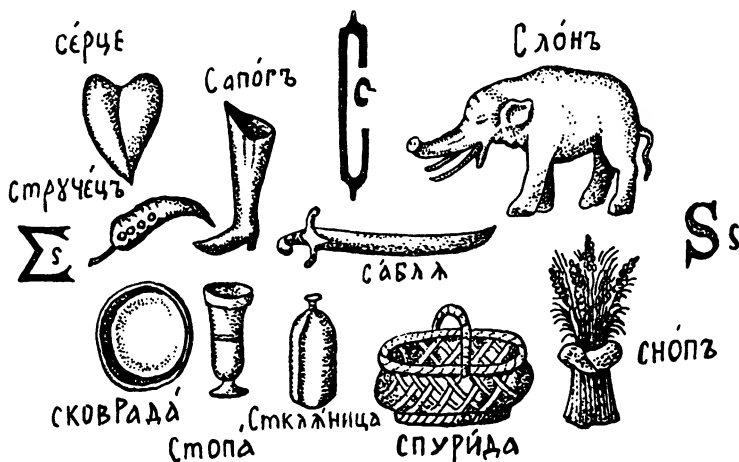
Скажешь:

«асфальт»,
«стадион»
и «динамо» —
скажешь ты это по-гречески прямо!
«Библиотека»,
«театр»,
«берилл» —
так, между прочим, и грек говорил!

Из книги Олега Тарутина
«Что я видел в Эрмитаже»

«КОРОВА» ЧЕРЕЗ «ЯТЬ»

Трудно ли читать и писать по-русски? Иностранцы считают русский язык одним из самых трудных. Еще бы: у англичан алфавит всего из 26 букв, у греков — вообще из 24, а у русских — целых 33 буквы!

А ведь 33 буквы в русском алфавите не так давно — с 1918 года, а раньше...

Раньше была кириллица — азбука, составленная в конце IX — начале X века Кириллом

НЗОСражіні дрівнихъ и вѣвхъ пісінъ ієлвнскхъ
псгдтихъ и ркоаннхъ.

[illegible]

Johnston 1710
Tussock of 29 June

*Страница с различными начертаниями букв,
предложенными Петру I при создании
гражданского шрифта*

и Мефодием, братьями из Солуни (ныне Салоники в Греции), на основе греческого алфавита. Было в ней 43 (!) буквы, у каждой свое название — «аз», «буки», «веди» ... «люди» ... «покой» ... «ферт» ... «ижица» ...

Сидит ученик, читает по буквам: «Мыслете-аз-мыслете-аз». Что получилось? Оказывается — «мама». Ох, трудно азбуку выучить!

Пришел 1708 год. Петр I в своих реформах (преобразованиях) не обошел и азбуку: он упростил написание некоторых букв, ввел так называемый «гражданский шрифт». Первой книгой, напечатанной новым шрифтом, стал учебник геометрии.

И все-таки правописание оставалось сложным. Попробуй запомнить, когда писать «иже», а когда — «и с точкой»; когда нужна «фита», а когда «ферт». Да еще и «ер» — твердый знак. Его ставили в каждом слове, заканчивающемся твердой согласной. Вот только одно предложение из книги «Юности

59. Еще же сѣло недрістоіно
когда кто платкомѣ или перстомѣ
въ носу чістітѣ, яко бы мазь
какую мазалѣ, а особліво при
другіхѣ чеспныхѣ людехѣ,

честное зеркало», изданной по личному указанию Петра I:

Понятно?

Сохранились эти сложности русской грамматики до 1918 года, когда была проведена очередная реформа орфографии (правописания). Число букв сократили до 33, упростили названия букв (вместо «аз», «буки», «веди» — «а», «бэ», «вэ» и т.д.), перестали писать «ъ» в конце слова. Осваивать грамоту стало гораздо легче.

А от кириллицы в нашей речи остались поговорки. Например, о неграмотном, пишущем с ошибками человеку говорят: «Он пишет “корова” через “ять”». То есть пишет букву, которой в этом слове нет.

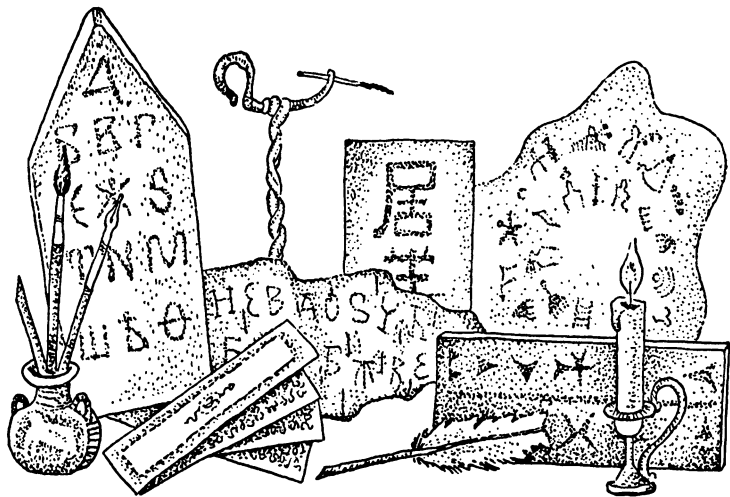
ПАПИРУС... ПЕРГАМЕНТ... БУМАГА?..

Мы живем в мире надписей и встречаем их порой в самых неожиданных местах. Надписи типа «Здесь был Вася» можно обнаружить на крышке парты, на кирпичной стене, на деревянном заборе, на гранитной скале и даже на листе агавы в ботаническом саду. И появилась у людей эта привычка — писать на любом подходящем материале — очень давно. Пожалуй, одновременно с появлением письменности.

На пальмовых листьях с помощью острой рыбьей косточки древнейшие люди рисовали пиктограммы (надписи-рисунки), вырезали их и на костях животных.

Древние китайцы писали свои иероглифы тушью (специальной жидкостью) с помощью кисточки на бамбуковых дощечках и шелковых свитках. Финикийцы тоже писали составом, похожим на тушь, но не на шелке и бамбуке, а на глиняных черепках. На сырой глине деревянной палочкой выдавливали клинышки жители Междуречья. А в древнем Новгороде в ходу была береста — березовая кора, на ней надписи делали с помощью заостренной палочки — «писала». Все это были природные материалы, «приспособленные» для письма.

Первым специально созданным для письма материалом стал папирус — особым образом обработанные стебли тростника, который в древности в изобилии рос по берегам реки Нил. Длинные листы папируса сворачивались в трубку — свиток. Писали кра-

ской с помощью тоненькой тростинки (ее называли «калам»).

Потом пришла очередь пергамента (еще говорят «пергамен») — обработанной телячьей кожи. На нем можно было писать с обеих сторон, листы можно было сгибать — в отличие от папируса пергамент не ломался.

Папирус и пергамент — материалы дорогие, поэтому для кратковременных записей и для обучения письму использовали церы — скрепленные вместе деревянные таблички, покрытые воском. Записи делали стилем — металлической палочкой, один конец которой был заострен, а другой — расплющен так, чтобы им можно было заглаживать надпись.

Птичьи и металлические перья, шариковые и капиллярные ручки — все это приспособления для письма на бумаге. Бумагу изобрели древние китайцы. Постепенно она заменила все остальные материалы для письма, а вот ей самой пока замены нет и в обозримом будущем не предвидится.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Эту новую маленькую книгу,
Жесткою пемзою вытертую гладко,
Подарю я кому? — Тебе, Корнелий!
Ты безделки мои считал за дело

В годы те, когда, первым среди римлян,
Судьбы мира всего вместить решился
В три объемистых и ученых тома.
Получай же на память эту книжку,
Хороша ль, худа ль. И пусть богиня
Пережить не одно ей даст столетие.

*Стихотворение Катулла
(I век до н.э.),
обращенное к историку
Корнелию Непоту*

*Перевод с латинского
А.Тютровского*

ПОУЧЕНИЕ АХТОЯ

Трудно было стать грамотным человеком в Древнем Египте: и много нужно было выучить знаков-иероглифов, и много денег заплатить учителю за долгие годы учебы. Но уж если человек осваивал грамоту — о своей дальнейшей жизни он мог не беспокоиться: писец (так в Древнем Египте называли грамотных чиновников) никогда не был бедняком.

Богатые египтяне старались

обязательно обучить своих детей грамоте. С тех времен сохранилось множество «поучений» — литературных произведений в форме обращения отца к сыну. Вот как человек по имени Ахтой поучал своего сына Пепи по дороге в школу:

«...Обрати же твое сердце к книгам... Смотри, нет ничего выше книг!.. Если писец имеет должность в столице, то он не будет там нищим... О, если бы я мог заставить тебя полюбить книги, если бы я мог показать перед тобой их красоты!

Это лучше всех других должностей. Когда писец еще ребенок, уже его приветствуют...

Каждый ремесленник, работающий резцом, устает больше, чем земледелец. Его поле — дерево, его оружие — металл...

Я расскажу тебе еще о рыбаке: ему достается хуже, чем во всякой другой должности. Смотри, разве он не работает на реке вперемежку с крокодилами?..

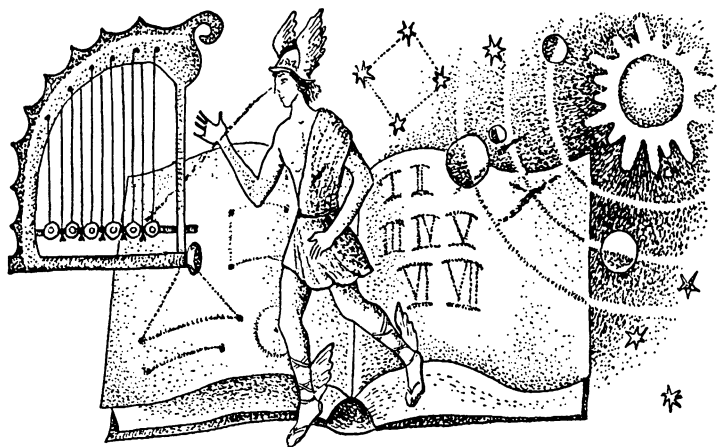
Смотри, нет должности, где не было бы начальника, кроме должности писца, ибо он сам начальник...»

Вот чему учил отец сына в Древнем Египте, а заканчивал он свое поучение словами: «Полезен для тебя день в школе, работы в ней вечны, подобно горам».

Трудно не согласиться!

УЧЕБНИК-ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Во все времена школьникам нужны были учебники. Родители сегодняшних школьников, листая учебники своих детей, частенько говорят: «Мы учились совсем по другим книжкам». Но есть среди учебников «долгожитель», которым школьники пользовались более тысячи лет.

Эта учебная книга была создана в V веке Марцианом Капеллой, преподавателем, жившим в той части Африки, которая входила в состав Римского государства. Написан учебник был на латинском языке и очень интересно: в нем шел рассказ о том, как бог Меркурий, покровитель торговли, путешественников и обманщиков, решил жениться (римские и греческие боги вели жизнь, во многом сходную с жизнью простых людей). Сначала Меркурий посватался к Софии

(Мудрости), затем к Психее (Душе), но обе они ответили отказом легкомысленному жениху. Аполлон, бог света и разума, посоветовал Меркурию посвататься к прекрасной деве Филологии...

Ученики с интересом следили за развитием сюжета, а заодно изучали курс наук, обязательный в римской школе.

Учебных предметов (как тогда говорили, «свободных искусств») было семь: грамматика, диалектика (искусство вести спор), риторика (красноречие), арифметика (начала математики), геометрия (наука о свойствах фигур и тел), музыка, астрономия (наука о взаимодействии небесных тел). Только после овладения семью «свободными искусствами» ученик мог начинать изучение «науки всех наук» — философии, которая объединяла все знания о мире и человеке.

До тех пор пока в школах Западной Европы языком обучения оставалась латынь (примерно до XVIII века), настольной книгой учеников, обязательной, как для нас букварь, был учебник Марциана Капеллы.

ПОЧЕМУ ШКОЛА НАЗЫВАЕТСЯ ШКОЛОЙ

В нашей стране сейчас много различных учебных заведений для детей: школы, гимназии, лицеи. Есть в русском языке понятие «однокоренные слова» — слова, имеющие

общий корень (например, школа — школьник). Школы, гимназии и лицеи тоже имеют «общий корень», только не в грамматическом, а в историческом смысле.

Первый Лицей (тогда говорили «Лицей») появился в Афинах более двух тысячелетий назад. Основал его великий философ (мудрец) Аристотель неподалеку от храма Аполлона Ликейского (отсюда и название «Лицей»).

Возле храма задолго до создания Ликейя находился знаменитый Гимна-

сий — школа физического совершенства. Надо отметить, что греки придавали большое значение красоте тела, и многие ученые того времени были одновременно отличными спортсменами. В Ликейском гимнасии юношей обучали борьбе, гимнастике, верховой езде. Теперь рядом с Гимнасием (школой тела) возник Ликей (школа духа, мысли).

Афиняне большую часть времени проводили в общении с другими людьми, они любили и умели поговорить. Обучение большей частью тоже было устным: в Ликее учились, прогуливаясь и беседуя.

Было в древнегреческом языке слово «схоле», по-русски — «досуг», «отдых». От «схоле» и произошло наше родное, привычное слово — школа.

Греки считали, что отдыхает человек не тогда, когда ничего не делает, а тогда, когда обогащает свой ум и душу — учится. Вот так школой стали называть то, что способствует познанию, сам процесс обучения, а затем и место, где все это происходит.

КАК СДЕЛАТЬ ЧЕРНИЛА

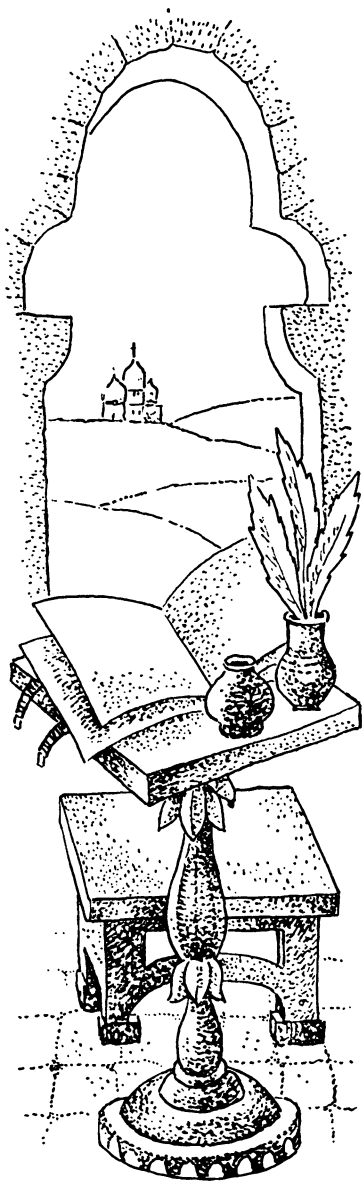
На девственном листе, под узеньким окном,
Неспешно буковки выводит он пером
И между ярко-черными рядами
Вставляет красную строку...

В этом стихотворении Максима Богдановича идет речь о создании рукописной книги. Создание книги — дело непростое, одному человеку оно было бы не под силу.

Основной текст писал «доброписец чернописный» (человек с хорошим почерком, работавший чернилами). Заголовки («статии») киноварью (красной краской) выполнял «статейный писец». «Заставочный писец» рисовал буквицы (начальные буквы каждой главы) и заставки (небольшие рисунки, разделяющие главы). Были еще «жи-

Буквица «М»

вописец икон-
ный» (он рисовал
миниатюры —
иллюстрации) и
«златописец» (он
покрывал золотом
заголовки, за-
ставки и отдель-
ные части миниа-
тур). Переплет
книги (его еще
называли «окла-
дом») тоже дела-
ли особые масте-
ра.

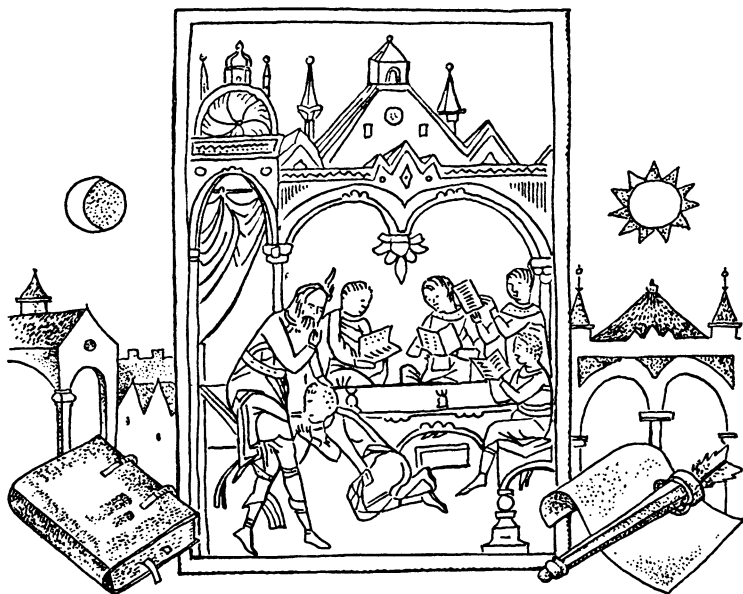
Для рукопис-
ной книги необхо-
димы были «до-
брые» чернила —
чтобы не выцвета-
ли, хорошо ложи-
лись на страницу.
Существовало
множество рецеп-
тов книжных чер-
нил. Один такой
рецепт приводит-
ся в рукописи XV
века, которая
найдена в библи-
отеке Троице-Сер-
гиевой лавры. Ав-

тор рецепта, видно, большой специалист в своем деле, рекомендует «мелко истолочь чернильные орешки и просеять их через сито, затем полить кислым и пресным медом и смешать с вишневым клеем. В полученный раствор опустить 12 пластинок железа и поставить сосуд в теплое место на 3 дня. При этом смесь следует трижды в день размешивать, испытывая ее сладость языком, и процеживать...» Чернила готовы. Бери, добροписец чернописный, гусиное перо — и за работу!

«ПУСТЬ НЕ ЗАСТАНЕТ ВАС СОЛНЦЕ В ПОСТЕЛИ...»

Во все времена взрослые люди старались передать детям свой жизненный опыт, оградить от ошибок, объяснить, «что такое хорошо и что такое плохо». Учеными найдены «поучения», написанные на папирусе и глиняных табличках, на бересте и пергаменте...

«Поучение», адресованное «детям или иным, кто прочтет», написал в XII веке и великий киевский князь Владимир Мономах. Интересно, чему тогда родители учили своих детей и многим ли их поучения отличаются от тех, которые приходится выслушивать современным детям...

«Пусть не застанет вас солнце в постели», — советует Мономах. Встав же рано, надо, не ленись, браться за труд.

«Что умеете хорошо, того не забывайте, — пишет он, — а чего не умеете — тому учитесь — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, от того и честь от других стран». Отцом Владимира Мономаха был Всеволод Ярославич, сын Ярослава Мудрого.

Мономах с большим уважением говорит о труде, а одним из самых главных человеческих пороков (недостатков) считает лень: «Леность ведь всему мать: кто что умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится...»

Учит он детей крепко держать данное слово, не отступать от исполнения клятвы. Советует: «Лжи остерегайтесь и пьянства, от того ведь душа погибает и тело».

Призывает князь детей к милосердию, считает, что нельзя убивать не только правого, но и виноватого; нельзя допускать, чтобы сильный губил слабого; держа путь куда-либо, нельзя причинять вреда ни своим, ни чужим: «ни селам, ни посевам, чтоб не стали проклинять вас...»

Во многих местах «Поучения» Владимир Мономах подчеркивает, что нужно быть честным, трудолюбивым, сдержанным, скромным, верным своему слову, внимательным и вежливым в отношениях с людьми, заботливым, гостеприимным — не правда ли, Вы это не раз слышали и от своих родителей?

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

«ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО»

В 1717 году по личному приказу Петра Великого была напечатана книга «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению...». Перелистаем ее страницы...

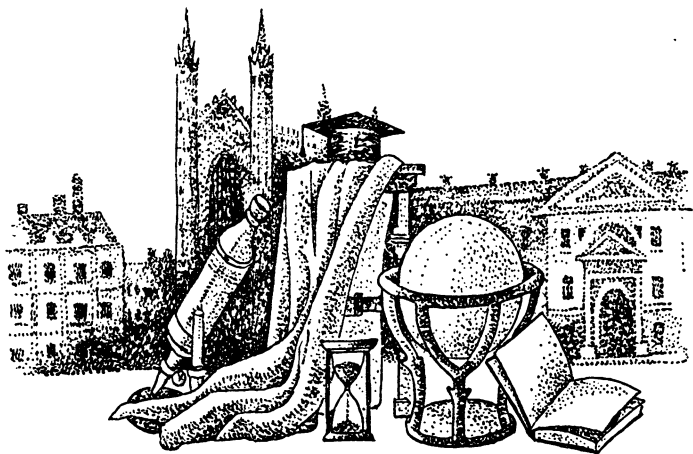
«...В первых наипаче всего должны дети отца и мать в великой чести содержать.

И когда от родителей что им приказано бывает, всегда шляпу в руках держать, а перед ними не вздевать и возле них не садиться, и прежде оных не заседать, при них во окно всем телом не выглядывать, но все потаенным образом с великим почтением, не с ними в ряд, но немного уступя позади оных в стороне стоять...

...Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке по сему правилу: в первых обрежь свои ногти да не явится яко бы оные бархатом обшиты, умой руки и сяди благочинно, сиди прямо и не хватай первой в блюдо, не жри как свинья и не дуй в ушное, чтоб везде брызгало... Руки твои да не лежат долго на тарелке, ногами везде не мотай. Когда тебе пить, не утирай рта рукою, но полотенцем, и не пей, пока еще пищи не проглотил. Не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножом...»

МИСТЕР «ДЕРЕВЯННАЯ ЛОЖКА»

С XIII века в английском городе Кембридже работает университет (высшее учебное заведение). А в этом университете существует многовековая традиция «страшного экзамена». Экзамен этот страшил студентов тем, что после него на всю жизнь к человеку могло «приклеиться» весьма нелестное прозвище. Мы любим давать прозвища другим,

но терпеть не можем, когда прозвище «при-
стает» к нам.

Экзаменатор сидел перед студентами на
высоком трехногом табурете и мог задать
любой вопрос, при этом он имел право шу-
тить и даже просто издеваться над студен-
тами. Студенты же обязаны были терпеть и
отвечать на вопросы. Тот, кто показывал се-
бя на экзамене лучше всех, получал высшее
звание (а с ним и прозвище) «старшего спор-
щика». За ним следовали «второй спорщик»,
«третий», «четвертый» и так далее. Того же,
кто был среди экзаменующихся слабее всех,
награждали «почетным» прозвищем «дере-
вянная ложка».

Образованных людей в то время было не-
много, каждый был на виду, и «отличия»
эти помнились долго. Всю жизнь потом о
человеке судили по месту, которое он занял

на «страшном экзамене» (может быть, потому и экзамен так называли).

Об одном говорили: «Это мистер Блэк, старший спорщик такого-то года». О другом: «Мистер Браун, 16-й спорщик». А о третьем: «Мистер Ред — деревянная ложка».

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

В средние века многие студенты странствовали по разным городам, чтобы слушать лекции разных знаменитостей. Многие из вагантов (так называли этих студентов-странников) были поэтами.

ИЗ ПОЭЗИИ ВАГАНТОВ

«Нищий студент»

Я кочующий школяр...
На меня судьбина
свой обрушила удар,
что твоя дубина.

Не для суетной тщеты,
Не для развлеченья —
Из-за горькой нищеты
бросил я ученье.

На осеннем холоду,
лихорадкой мучим,
в драном плащике
бреду
под дождем колючим.

В церковь хлынула
толпа,
долго длится месса.
Только слушаю попа
Я без интереса.

К милосердию аббат
паству призывает,
а его бездомный брат
зябнет, изнывает.

Подари, святой отец,
мне свою сутану,
и тогда я наконец
мерзнуть перестану.

А за душеньку твою
я поставлю свечку,
чтоб Господь тебе
в раю
подыскал местечко.

«ГОРОД ЛИЦЕЙ»

19 октября 1811 года в Царском Селе под Петербургом сели за парты тридцать мальчиков. Они могли считать себя одновременно и школьниками и студентами: было им в среднем по 12 лет, но после окончания своего учебного заведения они могли больше нигде не учиться. Это был первый курс Царскосельского Лицея — нового для России учебного заведения, так и оставшегося единственным в своем роде.

В этом учебном заведении, по замыслу Михаила Сперанского, ближайшего советника царя Александра I, небольшое число дворянских детей должно было учиться, чтобы потом участвовать в управлении Россией.

Мальчиков было всего тридцать. Среди

Рисунок лицеиста А. С. Пушкина

них были представители знатных семей, такие, как князь Александр Горчаков; были дети царских чиновников, как Иван Пущин, был среди них и правнук знаменитого «арапа Петра Великого» — Абрама Петровича Ганнибала — Александр Пушкин.

Лицейстов ждали 6 лет учебы. Строгий режим дня, в котором чередовались «классы» и прогулки, «танцеванье» и фехтование. Домой ездить было нельзя — все лицеисты жили в Лицее в небольших комнатках, на которые деревянными, не достигающими до потолка перегородками, разделили большой зал.

Изучали множество предметов: иностранные языки, историю, географию, математику, право (юридические науки), артиллерию и фортификацию (науку о военных сооружениях), физику. Учились серьезно, но не упускали возможности и пошутить. Однажды на уроке лицеист Мясоедов так описал в стихах восход солнца: «Блеснул на западе (!) румяный царь природы...» Другой лицеист (Пушкин или Илличевский, точно неизвестно) тут же продолжил:

«И изумленные народы

Не знают, что начать:

Ложиться спать или вставать».

Учителей уважали и любили. Они хорошо понимали своих воспитанников. Сохранились воспоминания Ивана Пущина об учителе математики Карцове, который «вызвал

Пушкина к доске и задал задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцов спросил его наконец: “Что же вышло? Чему равняется x ?” Пушкин, улыбаясь, ответил: “Нулю!” — “Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи”».

Пролетели шесть лет учебы. Пятнадцать выпускных экзаменов сданы за 17 дней. Лицей окончен 31 мая 1817 года. Лицейскую дружбу, память о «городе Лицее» они сохраняют на всю жизнь. Каждый год 19 октября будут они праздновать лицейскую годовщину, вспоминая тех, кого уж нет... Первым уйдет Николай Ржевский (в 1817 году, вскоре после выпуска), последним — Александр Горчаков (в 1883).

Горчаков станет канцлером (высшим чиновником), Кюхельбекер — декабристом, Пушкин — «солнцем русской поэзии».

И сегодня нельзя без волнения читать знаменитые пушкинские строки:

Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастье куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

КТО ПРИШЕЛ В ЛИЦЕЙ

Когда создавался Лицей, предполагалось, что в нем будут учиться великие князья — младшие братья императора Александра I. Поэтому многие стремились поместить своих детей в это, говоря современным языком, престижное (уважаемое) учебное заведение. Вот как пишет о первом лицейском курсе Натан Яковлевич Эйдельман, писатель, историк, литературовед.

«...Члены царской фамилии в конце концов “не попали” в Лицей, но меж тем летом 1811 года образовался конкурс, потому что на тридцать мест было куда больше желающих. Одним (Горчакову) поможет звучный титул (князь — Рюрикович); другим — важные посты, занимаемые родственниками: у Модеста Корфа отец — генерал, видный чиновник юстиции; десятилетний Аркадий Мартынов еще мал для Лицея, зато он крестник самого Сперанского, а отец его литератор, директор департамента народного просвещения; Ивану Малиновскому пятнадцать лет, он уже называется «иностранный коллегии студент», но отец его, Василий Федорович, назначается директором Лицея и

хочет «испытать» новое заведение на собственном сыне...

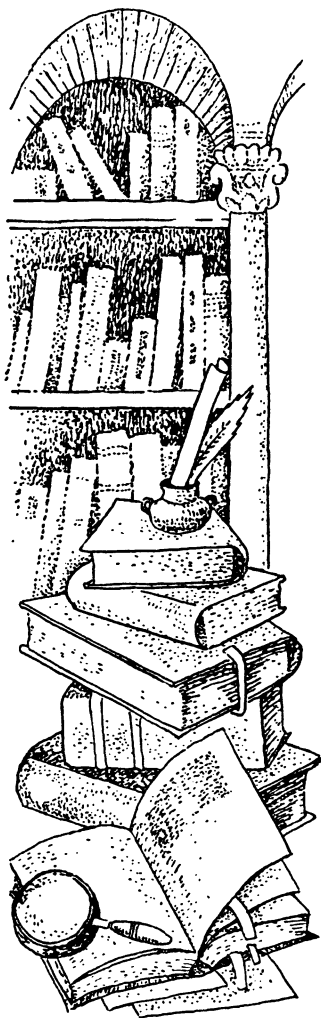
...Еще и еще — родители-царедворцы, или отставные, или невысокие чиновники; отсутствуют отпрыски богатейших фамилий вроде Строгановых, Юсуповых, Шереметевых... Аристократы своих детей в какой-то там Лицей не отдают (тем более, когда выяснили, что царские братья туда не определяются): ведь им пришлось бы в одном классе на равных учиться и, может быть, получать подзатыльники от мелкопоместных, малочиновных или (страшно подумать!), скажем, от Владимира Вольховского, сына бедного гусара из Полтавской губернии; мальчик идет в Лицей... как первый ученик Московского университетского пансиона. В лучшем случае князьям и графам пришлось бы в Лицее водиться с Пушкиным — фамилия, конечно, древняя, но столь захиревшая (то есть хилая, чахлая, слабая)...»

*Из книги Н. Я. Эйдельмана
«Прекрасен наш союз...»*

При раскопках дворца одного из фараонов (царей) Древнего Египта археологи обнару-

жили богато украшенное помещение со странной надписью у входа: «Аптека души». Аптека — место, где делают и продают лекарства, чтобы лечить болезни человеческого тела. А что же такое «аптека души»? Конечно, это — библиотека, хранилище книг.

Как только на земле появились книги, люди стали их собирать. До наших дней дошла память о лучших библиотеках древности. Известна библиотека глиняных «книг», принадлежавшая вавилонскому царю Ашшурбанипалу, а также Александрийская библиотека (в

Александрии Египетской), где были собраны рукописные книги-свитки. К сожалению, Александрийская библиотека погибла: часть ее сгорела в 47 году до нашей эры, часть была уничтожена в 391 году уже нашей эры, а остатки — в VII—VIII веках. От знаменитого книжного собрания остался только каталог — список книг, которые в ней хранились.

Были собрания книг и в Древнерусском государстве. Русь тогда по уровню развития культуры не уступала главным европейским государствам. Почти в каждом городе были библиотеки: в Чернигове и Суздале, Рязани и Смоленске.

До сих пор неизвестна судьба библиотеки Ивана Грозного. Иностранцы, бывавшие в гостях у первого русского царя, говорили, что в его библиотеке были редкие книги, и не только на русском, но и на греческом и немецком языках. После смерти Ивана Грозного многие занимались поисками его книг в тайниках под Кремлем, но пока ничего не нашли.

Петр Великий тоже был библиофилом (книголюбом). В его библиотеке было множество книг, рукописей, чертежей — в основном по военному делу, кораблестроению и мореплаванию. Были у Петра книги по токарному делу, о садах и парках, об охоте, верховой езде, музыке.

Библиотеку свою Петр собирал всю жизнь. Когда по его указу в 1714 году в

России была создана Академия наук, часть книг была передана туда. И по сей день существует библиотека Академии наук, и по сей день хранит она книги, любовно собранные когда-то Петром Великим.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Вечной своей славой царь Ашшурбани-
пал обязан своей библиотеке, но не только
ей.

Древний поэт рассказывает:

«Покоилось оружие мятежных врагов,
Колесничие распрягли свои упряжки,
Острые пики и копья их лежали без дела,
И отпустили тетиву у луков;
И тем, кто с помощью силы
Пытался решить спор или вести борьбу с
противником,
Не давали бесчинствовать.

Ни в городе, ни в доме
Никто не пускал в ход силу, чтобы
Имущество товарища,
И на территории всей страны
Никто никому не причинял ущерба.
Одинокiй путник мог спокойно

Совершать свой путь на самых дальних
дорогах,
Не было разбойников с их кровавыми
деяниями,
И никто не совершал никаких насилий.
Вся земля была мирным домом,
И чистым, как масло, были все четыре
страны света».

КАКИЕ БЫВАЮТ БИБЛИОТЕКИ

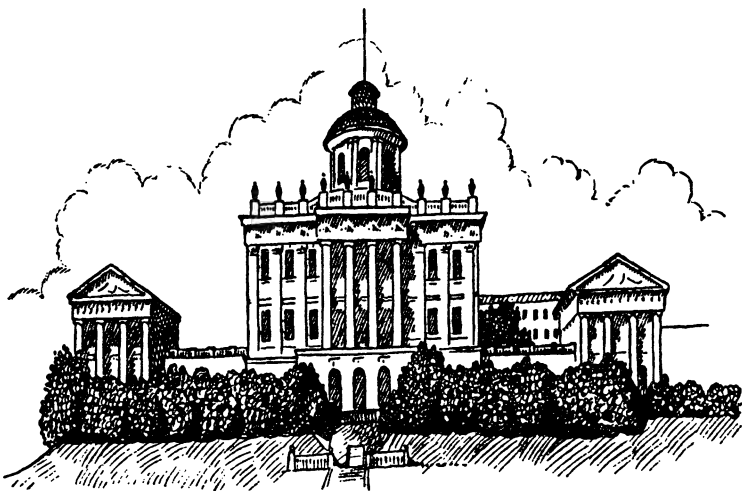
Вся человеческая мудрость хранится в книгах, а книги хранятся в библиотеках. «Библион» по-гречески значит «книга», а библиотека — книгохранилище. Библиотеки бывают разные: личные и государственные, учебные и научные, школьные и городские. Бывают библиотеки специальные, посвященные какой-нибудь отрасли знания: исторические, медицинские, политехнические, педагогические, сельскохозяйственные.

Первой общедоступной библиотекой (т.е. такой, куда мог прийти любой человек) стала основанная в 1795 году и открытая для читателей в 1814 году Публичная библиотека (сейчас она называется Российская национальная библиотека) в Петербурге. Ее разрешалось посещать «всем прилично одетым гражданам» три дня в неделю с 9 утра и до захода солнца.

Ныне в этой библиотеке около 3 милли-

онов книг. С 1811 года при выходе в свет каждой новой книги один экземпляр присылается в библиотеку и называется он «обязательным экземпляром». Более чем из 100 стран мира поступают книги в эту библиотеку.

Еще одна замечательная библиотека находится в Москве. Это Российская государственная библиотека. Она — главная библиотека нашей страны, книг в ней почти 40 миллионов. Хранятся здесь и древние рукописи. Есть книги выше Вашего, уважаемый читатель, роста. Есть — размером с почтовую марку. Есть самая длинная книга — китайский словарь, и самая толстая — английский словарь в 8 тысяч страниц. Хра-

Дом Пашкова — Российская государственная библиотека

нится в этой библиотеке и букварь, по которому учился грамоте царевич Алексей — сын Петра I.

Каждый день в главную библиотеку страны поступает полторы тысячи новых книг. Несколько сот библиотекарей расставляют их по полкам, а общая длина полок — 300 километров (примерно половина расстояния от Москвы до Санкт-Петербурга!).

Найти нужную книгу в такой библиотеке трудно — ведь чтобы только перебрать все книги, потребуется 10 лет. Но если Вы просите нужную Вам книгу — Вы ее обязательно получите. И секрета в этом никакого нет — просто у каждой книги есть свой — очень точный! — адрес.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

КНИГОГРАД

В моем шкафу теснится к тому том,
И каждый том на полке — словно дом,
Обложку-дверь откроешь второпях —
И ты вошел, и ты уже в гостях...
Как переулок — каждый книжный ряд,
А весь мой шкаф — чудесный Книгоград.
Когда ты будешь в этот город вхож —
Из Прошлого в Грядущее пройдешь,
Заглянешь в страны и во времена:
Любая книга — время и страна...
Здесь, в комнате моей, из года в год
Все человечество в ладу живет.

*Давид Кугультинов
перевод с калмыцкого Ю. Нейман*

Библиотеки бывают разные — большие и маленькие. В небольшой домашней библиотеке нужную книгу найти несложно: хозяин-книголюб хорошо помнит все свои книги. А как быть, если в библиотеке несколько тысяч книг? А если сотни тысяч? А если — миллионы? Тут человеческая память не поможет. Памятью большой (и не очень большой) библиотеки является каталог. Именно он «помнит» все книги, которые стоят на полках библиотеки. «Каталог» — слово греческое, означает «список» — список всех книг библиотеки.

Если нам нужно найти какого-нибудь человека, мы прежде всего спросим его адрес. Каждая книга в библиотеке тоже имеет свой адрес, ведь библиотека очень похожа на город с «кварталами»-стеллажами и «улицами»-полками. И книги на полках стоят не как придется, а строго по номерам — как дома на улице. А в каталоге собраны «адреса» всех книг. Если Вы умеете им пользоваться — найти нужную книгу Вам будет легко, тем более что в любой библиотеке у одной и той же книги «адрес» будет один и тот же.

Допустим, нам нужна книга М.Твена «Приключения Тома Сойера». Сначала нужно узнать, есть ли вообще такая книга в библиотеке. В этом нам поможет алфа-

витный каталог — большой ящик с карточками. Каждая книга записана на отдельной карточке, а карточки стоят по алфавиту (по фамилиям авторов). Ищем букву «Т» и карточку нужной нам книги. Вот она. В верхнем левом углу — «адрес» книги: раздел художественной литературы (84) Америки (7), страна (США). Т26 — это авторский знак, он указывает точное место книги на полке. Называется адрес книги «полочным шифром» — именно по нему в любой библиотеке Вы быстро отыщете любую нужную книгу.

84.7 США

Т26

Твен М.

Приключения Тома Сойера

М., 1992. — 384 с.

84.7 США

Тот, кто умеет пользоваться каталогом, никогда не заблудится среди множества книг.

ТРУД ЦЕЛОЙ ЖИЗНИ

«3 марта 1819 года... мы выпущены в мичмана, и я по желанию написан в Черное море в Николаев. На этой первой поездке моей по Руси я положил бессознательное основание к моему словарю, записывая каждое слово, которое дотол не слышал». Так Владимир Иванович Даль начал работу над трудом всей своей жизни — «Толковым словарем живого великорусского языка». Труд целой жизни — это не преувеличение: последние четыре новых слова Даль внес во 2-е издание словаря за неделю до смерти.

Даль составил толковый словарь, то есть словарь, объясняющий значение слов. В словаре около 200 тысяч слов, за эту работу он был удостоен Ломоносовской премии и стал почетным членом Академии наук.

Словари бывают разные. Орфографический словарь поможет нам правильно написать слово, этимологический — узнать его происхождение, словарь синонимов позволит найти слова, одинаковые или близкие по значению. При чтении различных текстов нам порой встречаются слова, значения которых мы не знаем. Бывает, сомневаемся — правильно ли мы ставим ударение. Порой необходимо какое-то иностранное слово объяснить по-русски. Во всех этих случаях на помощь и приходят словари.

В книге, которую Вы держите в руках, большинство «трудных слов» объяснено. Но, возможно, Вам все же понадобится заглянуть в словари. Не бойтесь этого. Знакомство со словарями — путь к новым знаниям. А народная мудрость учит: «Знания лучше богатства».

ОПЕЧАТКИ

Опечатки бессмертны. Они, словно легендарная птица Феникс, встают из пепла.

На заре книгопечатания все опечатки исправляли от руки в каждом экземпляре. Но с ростом нагрузок на типографию в некоторых книгах опечаток появилось столько, что многочисленные исправления очень портили книгу. Тогда родилась идея «списка опечаток»: в конце книги на отдельной странице приводить все найденные опечатки. Этой отдельной странице недолго пришлось скучать в одиночестве. В издании произведений великого итальянского философа Джованни Пико делла Мирандолы 1507 года «список опечаток» простирался на целых пятнадцать страниц!

Кардинала Беллармино настолько обозлили неряшливые до безобразия наборы, что он распорядился заново переписать свои произведения и тщательно проверенную и вычитанную рукопись поручил заботам одного

авторитетного венецианского печатника. Авторитетный книгопечатник приступил к набору не за страх, а за совесть и издал книгу со списком опечаток на... восьмидесяти восьми страницах!

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

МЕТОД

Опять опечаток богатый улов!
Как сложен процесс написания слов!
Берусь радикально его упростить!
И сложный язык наш простым заменить!
Отныне заменим мы каждое слово
На универсальное слово «карова»!

Карова карова карова карова.
Карова карова карова карова.
Карова карова карова карова.
Карова карова карова карова.

Процесс написания слов упростился.
Процесс прочтения слов упростился.
Процесс говорения слов упростился.
Процесс понимания слов усложнился.

*Бонифаций
публикация Г. Г. Лукомникова*

ЧТО ТАКОЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Книга, которую Вы, уважаемый читатель, держите в руках, входит в серию «Я познаю мир». На титульном листе ее написано: «Детская энциклопедия». Со словом «детская» все ясно — книга, предназначенная для детей. А что значит красивое и длинное слово «энциклопедия»?

Слово это греческого происхождения, означает «обучение кругу знаний, умений». Современное значение слова «энциклопедия» — словарь с обстоятельными статьями по разным предметам.

Впервые книга с таким названием вышла в 1751 году во Франции. Тридцать пять больших томов составили коллективный труд французских ученых, озаглавленный «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел». Создавалась «Энциклопедия» по инициативе французского писателя и философа Дени Дидро. Именно им написано значительное число важных статей. Современники говорили, что он сам «энциклопедия в действии и в разговоре». В составлении «Энциклопедии» участвовали многие передовые ученые того времени.

«Великая энциклопедия» издавалась с большими трудностями, потому что многие ее авторы выступали против короля. Некоторые тома печатались и доставлялись чи-

тателям тайно. Авторы даже заключали в Бастилию — страшную парижскую тюрьму.

И все же выпуск «Энциклопедии» был успешно завершен. К 1772 году вышло 17 томов «Энциклопедии» и 11 томов иллюстраций, а последние тома вышли к 1780 году. Их и сейчас, спустя двести с лишним лет, можно встретить на полках больших библиотек. К ним обращаются ученые, интересующиеся историей и культурой Франции XVIII века.

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ

Все эти книги вместе мы называем «справочной литературой». Литература эта очень нужная. Она придет на помощь, если Вам понадобится быстро узнать, что такое саксофон или кто такой Илья Муромец, сколько метров в версте, каким узлом можно измерить скорость корабля и многое, многое другое. Чтобы получить ответы на все эти вопросы, нужно знать, где их искать.

Энциклопедии бывают универсальные (охватывающие большой круг вопросов), а бывают — отраслевые (касающиеся какого-либо одного предмета — музыки, медицины, истории и т.п.). Есть энциклопедии с огромным количеством статей во множестве томов — такие, как Большая Советская Эн-

циклопедия. Есть поменьше — например, Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. А есть совсем маленькие — такие, как эта книга. Все энциклопедии имеют одну общую черту: в них легко найти нужное слово. Либо статьи расположены по алфавиту, либо указатель имен и предметов подсказывает, на какой странице искать.

Энциклопедические словари тоже относятся к разряду справочной литературы. В последние годы в нашей стране выпущено много энциклопедических словарей, прямо адресованных школьникам: «Энциклопедический словарь юного историка», такие же книги по физике, химии, информатике, даже «Энциклопедический словарь юного зрителя».

Чем раньше Вы научитесь пользоваться справочной литературой, тем легче Вам будет учиться, овладевать новыми знаниями.

Древние говорили: «Мудр не тот, кто знает много, а тот, кто знает нужное». Умение пользоваться справочной литературой, пожалуй, можно считать нужным. А Вы как думаете?

ТРИ ДЖЕНТЛЬМЕНА И ТРИДЦАТЬ ТРИ ТОМА

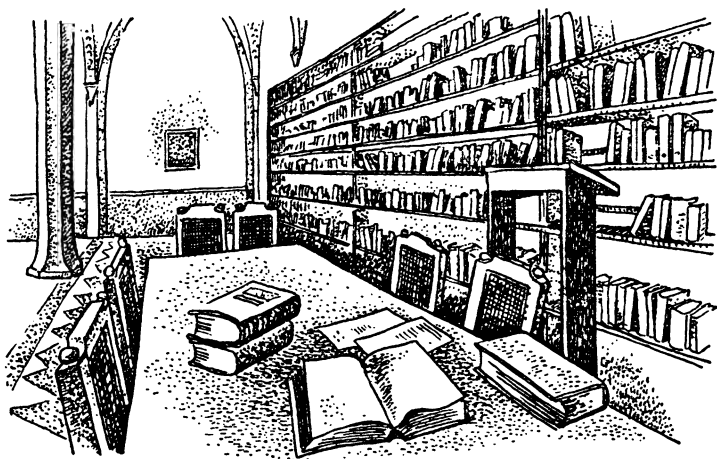
Действительно, именно три джентльмена, входившие в Общество джентльменов Шотландии, стали у истоков Британской энциклопедии. Вдохновленные примером Дидро и Даламбера, начавших недалеко — во Франции — выпуск энциклопедии, они решили создать свою...

...И вот издатель и книготорговец Колин Макфаркуэр и талантливый гравер Эндрю Белл, известный в Эдинбурге — родном городе джентльменов — своим остроумием, и ставший первым редактором энциклопедии Уильям Смелли выпустили в 1768 году первый том из своей «Encyclopaedia Britannica, или Словаря Искусств и Наук»...

...Среди авторов первого — трехтомного — издания были лучшие умы того времени: статью об электричестве написал Бенджамин Франклин, статью о мышлении человека — Уильям Локк. Этой традиции «Британника» была верна во всех своих последующих изданиях. Для нее писали

Роберт Луис Стивенсон и Зигмунд Фрейд, Бернард Шоу и Генри Форд, Карл Саган и Айзек Азимов. Лев Троцкий получил 106 долларов за статью о Ленине, а Альберт Эйнштейн написал статью о пространстве — времени.

«Огонек», 1994, №52

«МИНИСТР НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Так полусхотят, полусерьезно называли друзья Ивана Дмитриевича Сытина. На самом деле никаким министром он не был, но для просвещения народа сделал очень многое.

Написал писатель свое произведение. Как сделать так, чтобы оно дошло до читателей? Нужно напечатать книгу. А это уже дело издателя. Он берет на себя все хлопоты: находит бумагу, типографских рабочих, художников. Издательское дело — непростое. Нужно уметь выбирать авторов — таких, чьи книги нужны читателям. Нужно уметь определить тираж (количество экземпляров) книги, чтобы она не залежалась на полках книжного магазина — иначе издатель рискует потерять свои деньги, вложенные в издание книги.

Иван Сытин свое дело знал очень хорошо, ведь с книгами он работал всю свою сознательную жизнь. Пятнадцатилетним мальчиком он поступил на службу в книжную лавку. А когда ему было тридцать два, он основал книгоиздательское товарищество «И.Д.Сытин и Компания».

Сытин печатал художественную и научную литературу, журналы, энциклопедии, многотомные собрания сочинений и копеечные книжки. Кроме того, с 1897 года Сытин

в течение двадцати лет издавал газету «Русское слово».

Книги издательства Сытина читали везде — в особняках и богатых квартирах, в рабочих слободках, солдатских казармах, крестьянских избах. По сытинским букварям учились грамоте тысячи, миллионы людей.

Если в Вашем доме есть книги, изданные до 1917 года — посмотрите, скорее всего на титульном листе вы увидите слова «Книгоиздательское товарищество “И.Д.Сытин и Компания”».

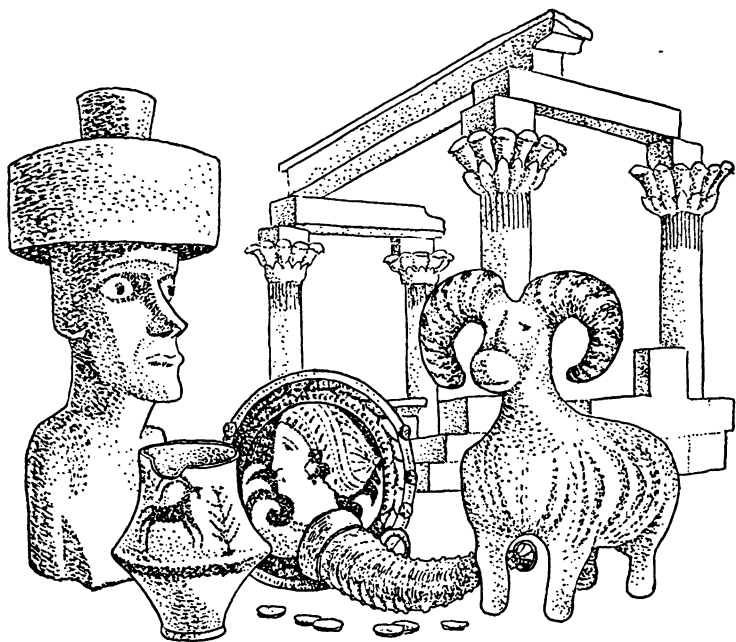
МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ

Так случилось, что о жизни людей в далеком прошлом мы знаем во многом благодаря религии. Религия — вера в существование богов, сверхъестественных сил. Религия появилась очень давно, на заре развития человечества. Люди считали, что их жизнью управляют сверхъестественные силы, которые можно привлечь себе на помощь — нужно только хорошо попросить.

Вот и обращались люди с молитвами — просьбами о помощи — к лесным и морским духам, богам неба, солнца, земли и подземного царства. А чтобы просьба была испол-

нена, божеству делали подарки (их еще называют жертвами): бусы или ленту, овцу или быка, позднее — деньги...

Религиозные (верующие в бога) люди считали, да и сейчас считают, что жизнь человека не заканчивается его смертью: смерть — переход в другую жизнь (эту жизнь называют загробной). Поэтому в могилу старались поместить все, что могло потребоваться человеку в загробной жизни: оружие, одежду, обувь, украшения, посуду, даже коня, слуг и любимую жену умершего. Теперь археологи (ученые, изучающие следы жизни древних людей) находят эти могилы и по их содержимому узнают о земной жизни в давно прошедшие времена.

Для того чтобы общаться с богами, люди возводили храмы. Дома людей строились большей частью из дерева (там, где оно было) или других не очень долговечных материалов, а дома богов — из камня. Потому-то храмы и составляют большую часть дошедших до нас из далекого прошлого построек, по ним мы судим о том, как строили и украшали здания. А строили и украшали храмы лучшие мастера — строители, художники, скульпторы, резчики по дереву и камню, поэтому в них можно увидеть множество шедевров — выдающихся произведений искусства.

Можно верить в бога (или богов), можно не верить — это личное дело каждого человека. Но с тем, что многие свои культурные

ценности человечество сохранило именно благодаря религии, согласятся многие.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

СТАТУИ ЕГИПЕТСКИХ БОГОВ

...Стоим перед богом по имени Гор.
С большим удивлением смотрим в упор:
при всем человеческом обличье
имеет он голову птичью!
Он рядом с богиней стоит львинолицей.
А рядом богиня-корова теснится.
И только богиня Исида
похожа на женщину видом.
...Мы видели бога по имени Тот,
а также богиню по имени Нут...

Мы помнили точно,
кто — этот, кто — тот,
наверное, целых пятнадцать минут.

*Из книги Олега Тарутина
«Что я видел в Эрмитаже»*

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

Религия — вера в сверхъестественные силы — возникла очень давно. Древние люди были бессильны перед природой, вся их жизнь зависела от различных природных яв-

лений. Наши далекие предки верили, что дождь и засуху, землетрясение и извержение вулкана, лесной пожар и наводнение насылают на них какие-то неведомые силы. От тех же неведомых сил зависели, по мнению древних, и здоровье человека, и многое-многое другое. Этим неведомым силам люди делали подарки, просили их о помощи.

Шло время. Изменялись люди — изменялись их верования. Теперь жизнью людей стали распоряжаться боги. Богов воочию никто не видел, но все прекрасно знали, как они выглядят. Древние египтяне, например, представляли своих богов людьми с головами животных и птиц. Человеческий облик при-

Древнеегипетские боги

давали своим богам древние греки и римляне, славяне тоже видели своих богов похожими на людей. Каждый бог имел свое имя, свой облик, свою «сферу деятельности»: одни отвечали за солнце, другие — за землю, третьи — за моря. Были боги — покровители искусств, боги-воины. Но такое «многобожие» было в жизни не очень удобно: вдруг человек забудет о каком-нибудь из богов и тот разгневается!..

Постепенно «многобожие» у людей заменяется верой в одного бога. Примерно в конце VI — начале V века до нашей эры в Древней Индии возник буддизм — религия, последователи которой верят в бога по имени Будда. В самом начале нашей эры в Палестине появились христиане — верующие в Иисуса Христа. А в VII веке на Аравийском полуострове зародился ислам. Есть еще индуизм, зороастризм, иудаизм и другие религии, но наибольшее распространение в мире получили христианство, ислам и буддизм — их называют мировыми религиями.

«РЕЛИГИЯ БЕЗ БОГА»

В далекие времена у подножия седых Гималаев (высочайших гор земного шара) жило племя, считавшее себя внуками Солнца. У царя этого племени родился сын, которого называли Гаутамой. Мать мальчика умерла через семь дней после его рождения.

Убитый горем после смерти жены, царь решил всю свою жизнь посвятить сыну. Царский дом был обнесен высокой стеной. Гаутама прожил за этой стеной двадцать лет, не зная забот и горя.

Однажды, гуляя по саду, Гаутама заметил, что из стены выпало несколько камней. Он выглянул в образовавшееся отверстие и увидел каменистую дорогу, по которой брел человек. От слуги Гаутыма узнал, что это старец, согнувшийся от долгих лет. «Значит, и я буду таким», — подумал Гаутама. Это было первое огорчение в жизни молодого царевича. Потом он узнал, что есть на земле смерть и страшная болезнь — проказа...

Мир, полный горестей, звал Гаутаму к себе — и царевич пошел к людям. Он поил больных, обмывал раны, был поводырем у слепых, а сам жил на подаяние.

Все больше и больше людских горестей узнавал Гаутама, а когда душа его переполнилась ими через край, в его сознании родилась мысль: «Человек — это сосуд страданий. Страдание неизбежно. От него надо из-

бавиться. Единственный путь к спасению — в искоренении желаний». Гаутама высказал эту мысль людям, и его стали называть Буддой (просветленным). Будда и его последователи — буддисты — считали, что человек не должен лгать, копить богатство, проливать кровь живых существ. Они ходили зимой и летом босиком, чтобы случайно не убить насекомое, по той же причине пили только процеженную воду и не взрыхляли землю плугом.

А вот бога у буддистов вначале не было: Будда считал, что боги не могут облегчить человеку страданий, потому что страдают сами. Но «религией без бога» буддизм оставался недолго: богом стал сам Будда. И сейчас в многочисленных храмах (а буддизм является одной из самых распространенных религий) можно увидеть статуи Будды — он сидит на цветке лотоса с неподвижным каменным лицом и опущенными веками, спокойный и безмятежный — совсем не похожий на молодого царевича Гаутаму, ушедшего из отцовского дома, чтобы узнать, как живется людям...

ЛЕГЕНДА ОБ ИИСУСЕ

В древности разные народы верили в разных богов, но около двух тысяч лет назад в Палестине зародилась новая религия —

христианство. Христианами стали называть себя люди, верующие в Иисуса Христа.

Трудно жилось и работалось беднякам в Римской империи — огромном государстве, покорившем многие народы и захватившем многие земли. Не раз поднимали покоренные народы восстания против господства жестоких римлян, но все они кончались поражением и массовыми казнями. Не помогали угнетенным жертвы и молитвы, которые обращали они к разным богам — египетскому Осирису, римскому Юпитеру, греческому Зевсу... Вот и появились сказания о новом боге, который спустится с небес на землю и наведет порядок: уничтожит богачей-угнетателей, а бедняков сделает счастливыми.

Долго ждали христиане прихода «доброго бога», но он все не приходил. Тогда верующие решили, что бог-спаситель уже побывал на земле, жил на ней в облике человека, но не все люди знали об этом. Рассказывали о том, как в семье простого плотника родился Иисус Христос (Христос — слово греческое, означает «спаситель»). Когда он вырос, то стал творить чудеса: воскрешал мертвых, исцелял больных. Он учил людей добру и справедливости, запрещал делать зло, убивать друг друга.

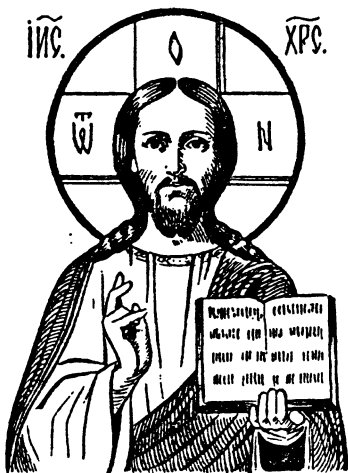
Легенда рассказывает о том, что у Христа было двенадцать учеников (апостолов). Один из них — Иуда — оказался предателем: за

тридцать серебряных монет он выдал Иисуса римлянам. Иисуса схватили, судили и предали позорной казни — распятию на кресте. Друзья сняли тело Иисуса с креста, похоронили, но на третий день все узнали, что гробница пуста. Иисус воскрес (ожил), вознеся на небо, но обещал вернуться на землю...

Теперь христиане ждали, что Христос второй раз придет на землю и спасет всех верующих, независимо от того, к какому народу они принадлежат. Так Иисус Христос стал «общим богом» египтян, греков, римлян, галлов, германцев...

Около двух тысяч лет верят люди в Иисуса Христа, но на землю он так и не пришел. А христиане постепенно изменили свои взгляды: теперь верующие не ждут «второго пришествия», а надеются после смерти попасть в «царство небесное» и там получить вознаграждение за свои страдания на земле.

Сначала римляне преследовали христиан, но постепенно новая религия распространилась среди людей.

Сейчас христианство — одна из трех мировых религий.

А жизнь и смерть Иисуса Христа вдохновляют многих художников всех времен и народов на создание выдающихся произведений искусства.

«НЕТ БОГА КРОМЕ АЛЛАХА...»

В 570 году в арабском городе Мекка в знатной, но обедневшей семье родился мальчик. Отец его умер еще до рождения сына, а матери Мухаммед (а раньше писали — Магомет) лишился, когда ему было всего шесть лет. Осталось Мухаммеду кое-какое имущество: колодец (большая ценность в безводной Аравии!), пять верблюдов и рабыня. Из колодца брали воду люди, приходявшие в Мекку на богомолье.

Мухаммед зарабатывал себе на жизнь тем, что пас коз. Арабы в то время верили в разных богов, а Мухаммед считал, что народ может стать сильным и великим только тогда, когда у него будет единая вера, один общий бог.

Мухаммеду часто слышались голоса, которые требовали, чтобы он призвал всех арабов к новой вере — исламу. «Ислам» в переводе с арабского языка означает «покорность», «вручение себя богу».

Стал Мухаммед убеждать жителей Мекки отказаться от «многобожия» и поверить в нового бога — Аллаха. Не захотели арабы принимать новую веру, пришлось Мухаммеду бежать из города, но через некоторое время он вернулся с огромным войском и заставил жителей Мекки принять ислам (эту религию еще называют мусульманством — от арабского «муслим» — последователь ислама).

После смерти Мухаммеда все арабские племена приняли ислам, а затем новая религия распространилась далеко на восток (до Средней Азии) и на запад (до Северной Африки и Испании).

Законы ислама записаны в священной книге Коран. Мусульмане придают своей религии очень большое значение. И по сей день верующие пять раз в день возносят молитву Аллаху, не пьют вина, не едят свинины и мечтают хоть раз в жизни побывать

в Мекке — там, где зародился ислам. У мусульман свое летосчисление — они ведут отсчет лет с 622 года, когда Мухаммед бежал из Мекки.

Вместе с христианством и буддизмом ислам стал третьей мировой религией.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ТЕХНИКА НА СЛУЖБЕ РЕЛИГИИ

Коран обязывает каждого мусульманина пять раз в день молиться, обратившись лицом в сторону Мекки, причем сроки молитвы связаны с определенными астрономическими явлениями — восходом солнца, полуднем и часами вечерних и утренних сумерек. Разумеется, в разные сезоны года в разных точках нашей планеты эти явления приходятся на разное время. Чтобы путешествующий мусульманин не вставал в тупик перед строгими требованиями религии, в Канаде начали выпускать электронные «молитвенные часы». В них надо ввести географические координаты своего местонахождения, и после этого часы показывают время всех молитв, а за пять минут до срока предупреждают о нем звуковым сигналом. Кроме того, на индикаторе высвечивается название мо-

литвы, которую нужно произнести. И в довершение всего часы показывают направление на Мекку.

КАК КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ВЕРУ ВЫБИРАЛ

Древние славяне, как и другие народы, были язычниками — поклонялись силам природы и почитали предков. Разные были у славян божества: Мать-земля сырая, Стрибог (ветер), Сварог (небо) и его сын — Даждьбог Сварожич (так называли солнце)...

Кое-где на открытых местах ставили идолов — грубые изображения богов, им приносили жертвы (дары).

Христианская религия — вера в Иисуса Христа — возникла в I веке нашей эры. На Русь христианство пришло почти через тысячу лет, когда оно уже разделилось на две «ветви» — католичество (на западе) и православие (на востоке).

В конце X века князь Владимир решил выбрать для своего народа новую религию взамен «многобожия», но не знал, какую веру предпочесть. Встречался он с мусульманами, иудеями, католиками, но больше всего ему понравились рассказы о православной вере.

Отправил Владимир своих послов посмотреть, «кто како служит Богу». Послы по-

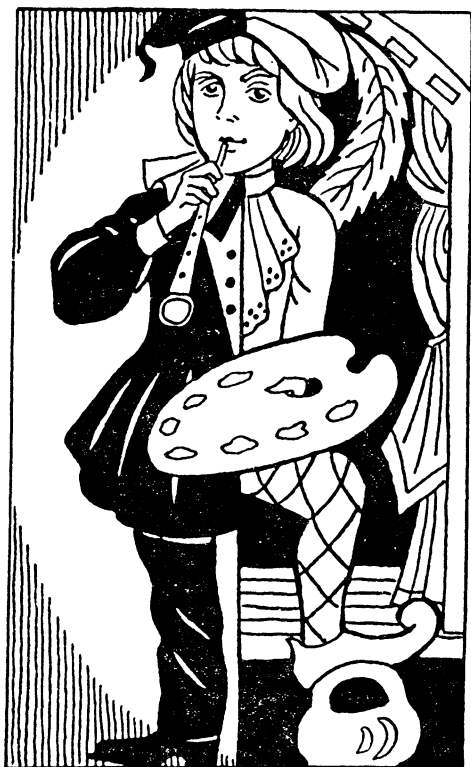

бывали на востоке и на западе, и больше всего им приглянулось православное богослужение в Царьграде — об этом они и сказали Владимиру.

Так решился вопрос о том, какой вере быть на Руси — крестился князь Владимир, а за ним и все жители Руси стали православными христианами.

Изображения прежних богов по приказу князя были брошены в реку, а на их месте поставили церкви, чтобы в них молиться новому богу — Христу.

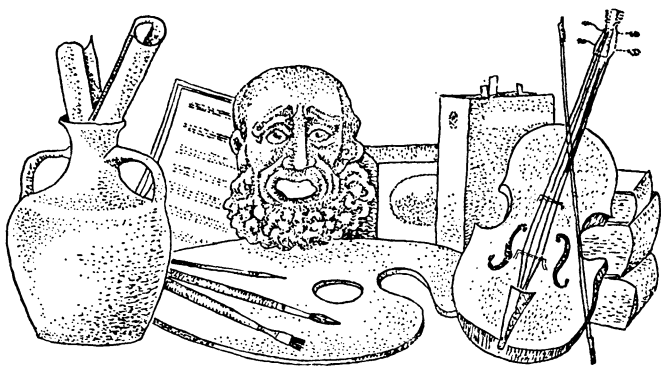
МИР ИСКУССТВА

ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО

Следующие страницы этой книги будут посвящены искусству. А что это такое — искусство? У этого слова несколько значений. Искусством называют умение, мастерство, знание дела — например, искусство шитья. Самое дело, требующее такого умения, тоже называют искусством — например, военное искусство. Но, пожалуй, чаще всего слово «искусство» мы употребляем в значении «художественное творчество» — создание чего-либо нового, оригинального, не похожего на то, что уже создано другими.

Искусство очень обширно: оно включает в себя литературу (искусство слова) и музыку (искусство звука), архитектуру (искусство строить и украшать здания), искусство изобразительное и декоративно-прикладное, театральное и киноискусство...

Всем известно слово «художник» — прочитав его, Вы скорее всего представили себе человека, кистью и красками создающего картину. В действительности же значение слова «художник» гораздо шире — так называют всех, кто творит искусство: поэтов и писателей, музыкантов, актеров кино и театра, режиссеров; есть художники-фотографы и художники-камнерезы.

А когда появилось искусство? Очень давно — много тысяч лет назад. Люди еще не знали земледелия, не умели делать глиняную посуду и выплавлять металлы, но уже умели рисовать — учеными найдены рисунки, авторы которых жили 30 тысяч лет назад!

Прекрасные произведения искусства были созданы художниками древнего мира — достаточно вспомнить семь чудес света или поэмы Гомера.

Средневековье — время творчества Микеланджело, Рафаэля и Андрея Рублева.

А XIX век — время рождения киноискусства, которое всем знакомо и очень многими любимо.

Итак, войдем в мир Искусства...

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Любой счастливой мысли появление
И дерзость строк, пришедших неспроста, —
Все возникало с чувства удивленья,
Все начиналось с чистого листа.

Стремление постичь предметов свойства,
Найти им надлежащие места, —
Все предварялось жаром беспокойства,
Все начиналось с чистого листа.

Тропа зимы и разнотравье лета,
Земная и иная красота,
«Война и мир», «Ромео и Джульетта», —
Все начиналось с чистого листа.

У пульта, за роялем, на арене,
Над глиной, на подмостках, у холста —
Да что искусство — мира сотворенье —
Все начиналось с чистого листа.

Михаил Матусовский

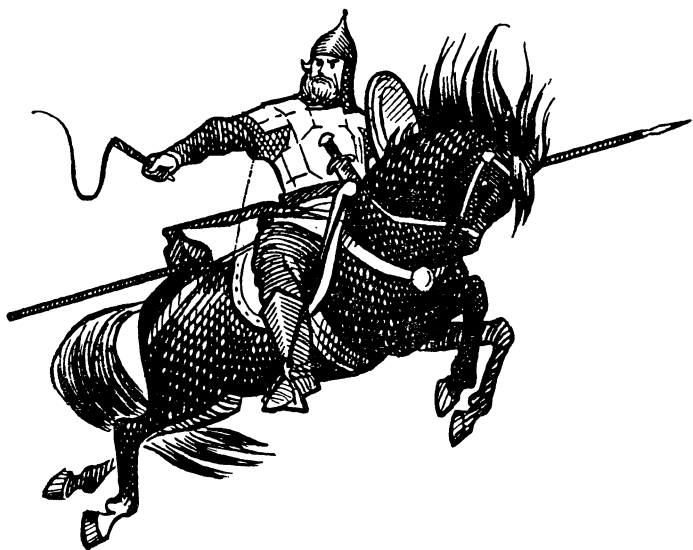
ФОЛЬКЛОР — НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Послушайте, да люди добрые,
Я ли вам старину скажу,
Старину скажу да стародавнюю...

Литература — искусство слова — началась тогда, когда человечество еще не имело письменности. Первые литературные произведения — легенды, сказки, былины, мифы, песни — люди передавали из уст в уста.

Устное народное творчество принято называть фольклором — английским словом, которое переводится как «народная мудрость».

На русском Севере, на берегах Белого моря, и сегодня еще есть люди, знающие ста-

ринные былины (их еще называют старинами), которые уже восемь веков передаются из уст в уста народными сказителями.

Любимые герои былин — богатыри. Сразу вспоминаются Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович с картины Васнецова. А ведь в русских былинах речь идет не о трех, и даже не о тридцати трех богатырях — за дубовыми столами в палатах князя Владимира собиралось по девяносто богатырей, и всех их сказители «знают в лицо». Рассказывают о вежливом Добрыне, задиристом Чуриле, пахаре Микуле Селяниновиче.

Любимый герой былин — Илья Муромец. Родился он в селе Карачарове, которое и сейчас существует. Родителей его звали Иван Тимофеевич и Епестинья Яковлевна. В детстве был у Ильи паралич ног, и «сидел он сиднем». Был у Муромца сын Сокольник...

А были ли на самом деле богатыри? Спорят об этом ученые, а народная мудрость говорит: «Не было бы снегу — не было бы следу».

Жаль только, что уходят старые сказители, а с ними — и былины-старинушки. Неужели совсем уйдут?..

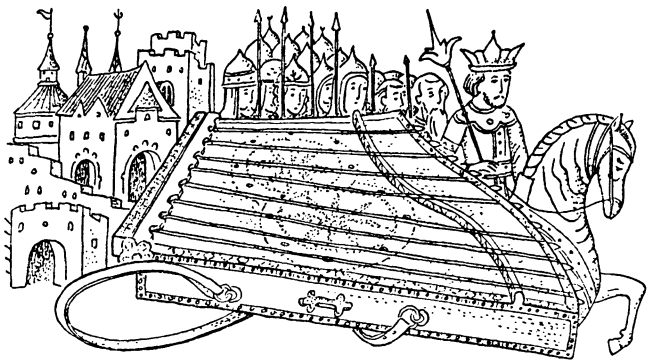
ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

БЫЛИННЫЙ ЗАПЕВ

Хороший сказитель, чтобы привлечь внимание слушателей, начинал с запева:

Из-под белого латыря-каменя
Тут повышла, повышла, повыбежала,
Выбегала-вылегала матка Волга-река,
Широка матка — Волга под Казань
прошла.

Пошире того она ручьев пожрала,
Давала плеса она Далинские,
А горы-долы Сорочинские.
И вышла Волга в море Черное
(так в тексте. — Н. Ч.)

Да устьев пустила ровно семьдесят.
Широк перевоз да под Новым Городом.
Все это, братцы, не сказочка,
А все это, братцы, прибауточка.

ПОДВИГИ ГЕРАКЛА

У каждого народа в древности было свое объяснение происхождения Вселенной (всего существующего мира), появления первого человека, богов и героев.

Очень интересны древние сказания греков. Они называются мифами («миф» — значит сказание, предание) и рассказывают о богах, титанах (детях Урана — неба и Геи — земли), героях.

Множество богов у древних греков. Главный — Зевс, он повелевает громом и молнией, устанавливает на земле порядок и законы. Жена Зевса — Гера, покрови-

тельница семьи; любимая дочь — Афина Паллада, богиня мудрости и доблести. Брат Зевса — Посейдон, повелитель морей...

От союза богов с людьми произошли герои. Сыном Зевса и земной женщины был Геракл — один из самых любимых и прославленных героев мифов. По воле богов Геракл должен был совершить двенадцать великих подвигов. Он убил огромного льва, наносившего ущерб жителям города Немеи, и уничтожил десятиглавое чудовище — Лернейскую гидру. Затем Геракл отправился в город Стимфалы и перебил чудовищных птиц с медными когтями и перьями...

Много других подвигов совершил Геракл. За смелость, благородство и честность боги даровали ему бессмертие, и он действительно оказался бессмертным — Геракл живет в прекрасных произведениях художников Древней Греции и последующих веков.

А вместе с Гераклом живут Тезей, победивший Минотавра, Дедал и Икар, полетевшие на крыльях из птичьих перьев и воска, знаменитый певец Орфей и его жена — прекрасная Эвридика и многие другие боги, титаны, герои и простые смертные.

НЕМЕЙСКИЙ ЛЕВ (ПЕРВЫЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА)

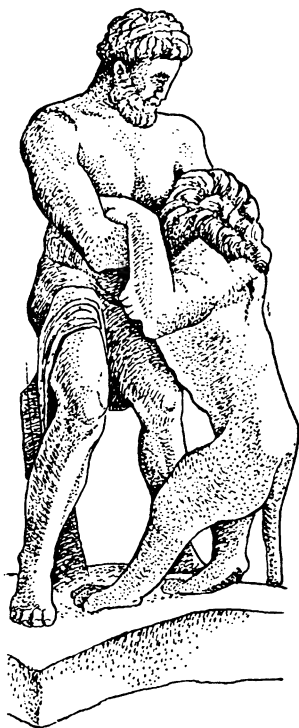
По велению бога Аполлона Геракл стал слугой царя Эврисфея.

Гераклу недолго пришлось ждать первого поручения царя: тот приказал убить немейского льва. Чудовищной величины хищник жил около города Немей и опустошал его окрестности.

Все живое бежало из этих мест в страхе перед ужасным львом. Гераклу не у кого было спросить дóрогу к лого~~ву~~у страшного чудовища. Наконец нашел герой в громадном ущелье мрачную пещеру с двумя выходами — в ней-то и жил немейский лев.

Геракл завалил камнями один из выходов и стал ждать. В сумерках к пещере пришел чудовищный лев с огромной косматой гривой. Геракл пустил в него три стрелы из своего лука, но стрелы отскочили от львиной шкуры — так она была тверда.

Лев увидел Геракла и громадным прыжком бросился на него. Как молния сверкнула палица Геракла и громовым ударом обрушилась на голову льва. Оглушенный страшным ударом, лев упал на землю. Геракл бро-

сился на него, обхватил его своими могучими руками и задушил.

Взвалив на плечи убитого льва, Геракл вернулся в Немею. Когда же герой принес убитого им льва в Микены, царь Эврисфей побледнел от страха, взглянув на чудовище. Микенский царь понял, какой нечеловеческой силой обладает его слуга Геракл. Он запретил Гераклу даже приближаться к воротам Микен;

когда же Геракл приносил доказательства своих подвигов, Эврисфей с ужасом смотрел на них с высоких микенских стен.

«В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ, В ТРИДЕСЯТОМ ГОСУДАРСТВЕ...»

Любите ли Вы сказки? Пожалуй, среди читателей этой книги «нет» не ответит никто. Появились сказки очень давно. «Сказ-

ка» — от слова «сказывать», «рассказывать». Так оно и было раньше — сказку обязательно рассказывали, а не читали по книге, как чаще всего делают сейчас.

Сказки бывают разные: о животных, которые очень похожи на людей, — хитрая лиса, трусливый (но при этом иногда хвастливый!) заяц, глупый и жадный волк...

Очень древние сказки о животных, но еще более древние — волшебные сказки. Их герои пользуются коврами-самолетами и шапками-невидимками, добывают «живую и мертвую воду», побеждают Змея-Горыныча. Помогают сказочным героям Серый волк, Сивка-бурка, Щука.

Откуда берутся сказки? С глубокой древности их сочиняли, передавали из уст в уста, каждый рассказчик добавлял что-то свое. Так и жили сказки среди людей, а со временем их стали записывать, переводить с одного языка на другой.

Авторов многих сказок мы не знаем —

затерялись их имена в глубине веков. Такие сказки называются народными. Но есть сказки, авторы которых известны точно: «Сказку о рыбаке и рыбке» сочинил А.С.Пушкин, «Аленький цветочек» — С.Т.Аксаков, «Старик-годовик» — В.И.Даль. Такие сказки называются литературными, но очень часто в их основе лежат народные сказки.

Наряду с небольшими сказками писатели создают сказочные повести — вспомните «Приключения Незнайки» Н.Носова, «Рони — дочь разбойника» А.Линдгрена или «Снежную королеву» Г.Х.Андерсена.

А знаете, чем все сказки, даже очень разные, похожи между собой? В любой сказке обязательно побеждает Добро. Не верите? Проверьте!

КАК РОЖДАЮТСЯ СКАЗКИ

В самом деле — как? Ведь сказок такое множество — старинных и современных, о далеком прошлом, не менее далеком будущем, о сегодняшнем дне. Сочинены они разными людьми на разных языках. Авторы многих сказок давно «заблудились» в глубинах времени, а их сочинения до сих пор радуют нас.

Сказку «Увидеть мир» Вы, уважаемый читатель, еще нигде не могли прочесть — в этой книге она публикуется впервые. Вот

что рассказывает о том, как рѣдилась эта сказка, ее автор — Анна Котова.

«Моего сына-первоклассника Саньку пригласили на день рождения. Нужно было быстро придумать подарок. Какие игрушки любит герой дня, выяснять было поздно; да, кроме того, покупная игрушка должна быть с изюминкой, иначе это не подарок, а «отписка» для галочки. Но если не игрушка — значит, книжка. Хорошо бы такая, чтобы сам читал, не просил маму. Следовательно, маленькая книжка, обязательно интересная и желательна такая, какой ни у кого нет.

Поэтому была сочинена сказочка, переписана печатными буквами и проиллюстрирована фломастерами.

Художники мы с Санькой невеликие, а писатели — вроде бы неплохие. Судите сами.

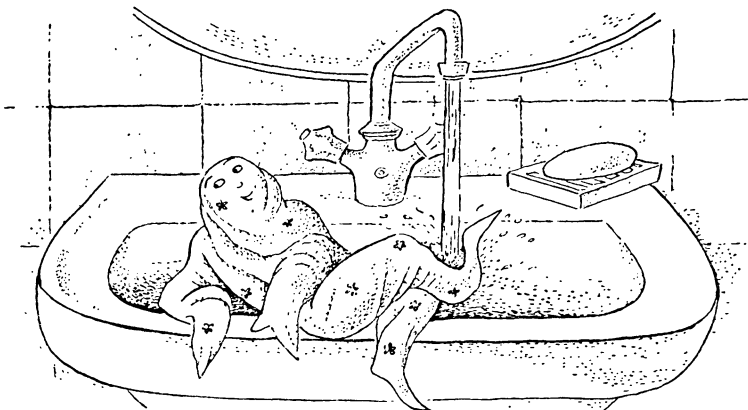
Кстати, Вася и Юлия Анатольевна — лица не только исторические, но и пребывающие в полном здравии, теперь уже в третьем классѣ (один учится, вторая — учит)».

УВИДЕТЬ МИР

Однажды Юлия Анатольевна попросила Васю намочить тряпку, которой стирают с доски мел. Вася взял тряпку, отнес ее в туалет и сунул под кран. Вдруг тряпка выскользнула у него из рук, запрыгала по раковине, и Вася с удивлением услышал, как она поет:

— Я тряпка не простая:
Ведь я все буквы знаю!
И цифры знаю тоже,
Их ровно десять штук!
Я здорово считаю,

Могу сложить, умножить,
Писать вот не умею,
Поскольку нету рук...

— Ты правда знаешь все буквы и цифры? — спросил Вася, не веря своим ушам.

— Разумеется! — ответила тряпка, подскочив и обрызгав Васю не слишком чистой водой. — Ведь я не пропускаю ни одного урока!.. Ну, что же ты стоишь, пойдем, а то кончится перемена и мы опоздаем! — И она прыгнула в Васину ладонь и уютно свернулась, как котенок, — довольно мокрый котенок, надо сказать.

Вася отнес ее на место.

Вскоре зазвенел звонок, все ребята уселись за парты и открыли тетрадки. Вася тоже открыл тетрадку, и внимательно слушал учительницу, и решал примеры, но сам то и дело поглядывал на тряпку. Она лежала смирно, но, поймав Васин взгляд, приветливо махала ему хвостиком и подмигивала.

После урока Вася сразу схватил тряпку и понес ее купать. Ему хотелось немного поговорить с ней.

— Я так рада, что наконец пошла в школу, — сказала тряпка. — Видишь ли, я ужасно любопытна, но прежде я была наволочкой... вернее, я и мои пять сестер вместе составляли наволочку. Мы, конечно, видели множество разных снов, и это было очень интересно, но нам никогда не приходилось бывать дальше бельевого веревки на

балконе. А теперь я научилась читать и могу, по крайней мере, прочесть о том, чего никогда не увижу сама.

— Читать довольно трудно, — заметил Вася.

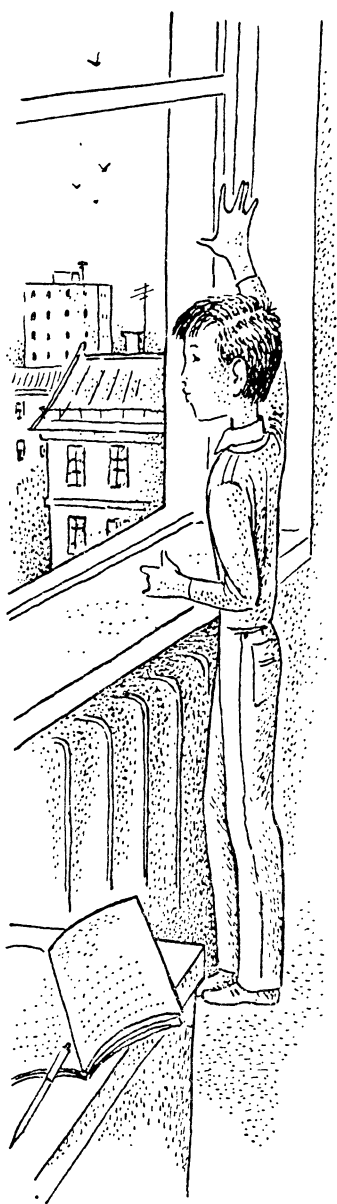
— Но зато так интересно! — Тряпка заткнула кончиком себя слив раковины и теперь плавала, покачиваясь, как небольшая медуза. — Жаль только, что я всегда перемазана мелом и мне редко случается оказаться рядом с хорошей книжкой.

— Я мог бы тебе помочь, — нерешительно сказал Вася. — Хочешь, я буду читать мои книжки около доски, чтобы тебе было видно?

— Хочу! — Радостно подскочила тряпка. Хвостик выдернулся из слива, и вода с урчанием устремилась в трубу.

Теперь каждую перемену Вася купал тряпку минутой-другой, относил ее на место, а сам пристраивался рядом с книжкой, которую приносил из дома. С тряпкой и читать было веселее — она всегда так близко к сердцу принимала все приключения, так заразительно хихикала в смешных местах и так горько плакала в печальных, что мутная меловая вода капала из ее маленьких белых глазок. И кроме того, она подсказывала, если попадалось трудное слово.

— Вася, ну что ты читаешь в такой неудобной позе? — спросит, бывало, Юлия Анатольевна, глядя, как он сидит на корточках спиной к доске.

А Вася отвечает:

— Нет, что вы, мне очень удобно! — и не двигается с места.

Как-то раз Вася принес книжку про самолеты. Тряпка пришла в сильное волнение. Раньше, в далекой юности, она встречалась на балконе с воробьями и частенько завидовала их умению летать, но ее всегда держала бдительная прищепка. Теперь же она узнала, что летают не только птицы, но и всякие железно-дюралевые сооружения.

— Понимаешь, — призна-

лась она Васе, плескаясь в раковине, — я хочу научиться летать! Тогда я своими глазами увидела бы мир!

— Как же ты сможешь? — Вася задумался. — Конечно, если я тебя брошу, ты немножко пролетишь, но ведь потом плюнешься на пол!

— Ничего, давай попробуем! Может быть, если долго тренироваться, у меня получится?

Вася считал, что это пустая затея, но в голосе тряпки была такая мольба...

И они стали тренироваться.

Весь класс принимал живейшее участие в обучении тряпки высшему пилотажу. Беднягу то снимали со шкафа, то вытаскивали из-за батареи, она тихонько чихала от пыли, но тренировок не прекращала. Ну и рассердилась Юлия Анатольевна, когда тряпка приземлилась на ее стул и испачкала его мелом!

— Мне кажется, я делаю успехи, — говорила тряпка Васе.

— Конечно, ты уже гораздо лучше летаешь, — отвечал он, чтобы не огорчать ее.

И вот однажды весной, в ясный солнечный день, тряпка угодила в открытую форточку. Вася подбежал к окну, чтобы посмотреть, куда она упадет. Но она не упала.

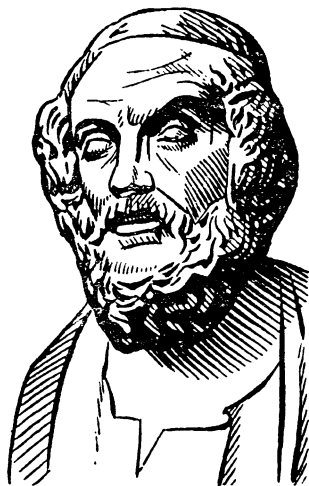
Мягко взмахнув крыльями, тряпка сделала круг перед окном, крикнула: «Прощай! Спасибо за все!» — и улетела. Вася долго сидел на подоконнике и глядел ей вслед...

Тряпка больше не вернулась в школу. Кто знает, где она сейчас! Может быть, в Африке с попугаями, а может быть, в Антарктиде с пингвинами... Вася надеется когда-нибудь встретить ее и расспросить обо всем, что она повидала.

А пока он учит грамоте маленькую синюю тряпочку, сменившую беглянку у классной доски. Тряпочка умнеет на глазах: недавно она сказала «ба-ба».

Анна Котова

СТРАНСТВИЯ ОДИССЕЯ

Гомер

«Спорило семь городов о рождении мудром Гомера:

Смирна, Колофон, Пилос, Аргос, Итака, Афины», — говорится в двустилишном, сложенном в глубокой древности.

Чем же прославился этот человек? Точных сведений о нем история не сохранила, но еще древние греки считали Гомера — слепого аэда (певца-сказителя) — твор-

цом двух великих поэм — «Илиады» и «Одиссеи».

«Илиада» посвящена походу греческого племени ахейцев на город Илион (считалось, что это второе название Трои, поэтому поход этот называют Троянской войной).

Среди участников войны был и Одиссей — царь маленького острова Итака, прозванный «хитроумным». Именно он придумал «троянского коня», с помощью которого грекам после десятилетней осады удалось захватить Трою.

Уходя на войну, Одиссей оставил на Итаке любимую жену Пенелопу и новорожденного сына — Телемака. Прошло десять лет, война закончилась, и Одиссей отправился на Итаку. Судьба распорядилась так, что путешествие это растянулось еще на десять лет. В пути Одиссея и его товарищей ожидало множество приключений. О них и рассказывает вторая поэма Гомера — «Одиссея».

В самом начале пути корабли греков, возвращавшиеся с войны, были разметаны бурей, а тот, на котором плыл Одиссей, пристал к острову одноглазых великанов — циклопов. Циклоп Полифем, сын бога морей Посейдона, хотел съесть Одиссея и всех его товарищей, но не зря прозвали царя Итаки «хитроумным»: греки напоили циклопа неразбавленным вином, ослепили его и сумели спастись. Лишившийся единственного глаза Полифем взмолился отцу своему Посейдону:

«О, владыка морей! Пусть Одиссей никогда не увидит отчизны. Если же волей судьбы он достигнет Итаки, пусть возвратится один, на чужом корабле и несчастье найдет в своем доме!»

Посейдон внял мольбе своего сына. Не раз глядел Одиссей в глаза смерти. Услышал он пение сирен — у них были туловища птиц и лица прекрасных женщин. Своим сладкозвучным пением сирены заманивали моряков и пожирали их.

Смертельную опасность пережили Одиссей и его товарищи, проплывая через узкий пролив, на одном берегу которого жила в пещере страшная шестиглавая змея Сцилла, а на другом — огромное чудовище Харибда.

В буре погибли все спутники Одиссея, а его самого волной выбросило на остров, где жили отважные мореходы феаки. Их царь Алкиной дал корабль, на котором Одиссей наконец сумел вернуться на родную Итаку.

Сбылось проклятие циклопа: один, на чужом корабле, спустя десять лет после гибели Трои, возвратился Одиссей домой, но здесь его ждали новые испытания...

Не захотелось ли Вам подробнее узнать о странствиях Одиссея? Сделать это очень просто: нужно только открыть книгу, на обложке которой написано имя автора: «Гомер».

Внятен, сирены увидели мимо плывущий
корабль наш.
С берегом он их поравнялся; они звонкогласно
запели:
К нам, Одиссей богоравный, великая слава
ахеян,
К нам с кораблем подойди; сладкопеньем
сирен насладися;
Здесь ни один не проходит с своим кораблем
мореходец,
Сердцеусладного пенья на нашем лугу не
послушав;
Кто же нас слышал, тот в дом
возвращается,
многое сведав,
Знаем мы все, что случилось в троянской
земле,
и какая
Участь по воле бессмертных постигла
троян и ахеян;
Знаем мы все, что на лоне земли
многодарной
творится.
Так нас они сладкопеньем пленительным
звали.
Влекомый
Сердцем их слушать, товарищам подал я
знак, чтоб немедля
Узы мои разрешили; они же удвоенной силой
Начали гресть;
а ко мне подошед, Перимед с Еврилохом

Узами новыми крепче мне руки и ноги
стянули.
Но когда удалился корабль наш, и более
слышать
Мы не могли уж ни гласа, ни пенья Сирен
бедоносных,
Верные спутники вынули воск
размягченный,
которым
Уши я им заклеил, и меня отвязали от
мачты...♦

*Перевод с древнегреческого
В.А.Жуковского*

БЫВАЮТ ЛИ ПОЭМЫ В ПРОЗЕ?..

Все литературные произведения, созданные художниками слова с глубокой древности до сегодняшнего дня, можно разделить на две большие части: поэзию и прозу. Различить их очень просто: поэзия — это то, что написано стихами, а проза — все остальное.

Тот, кто читал «Приключения Незнайки и его друзей» Н.Носова, знает, что в стихах главное — рифма. «Рифма — это когда два слова оканчиваются одинаково», — объяснял начинающему поэту Незнайке опытный поэт Цветик. Незнайка быстро усвоил урок, а какие у него получились стихи — все помнят.

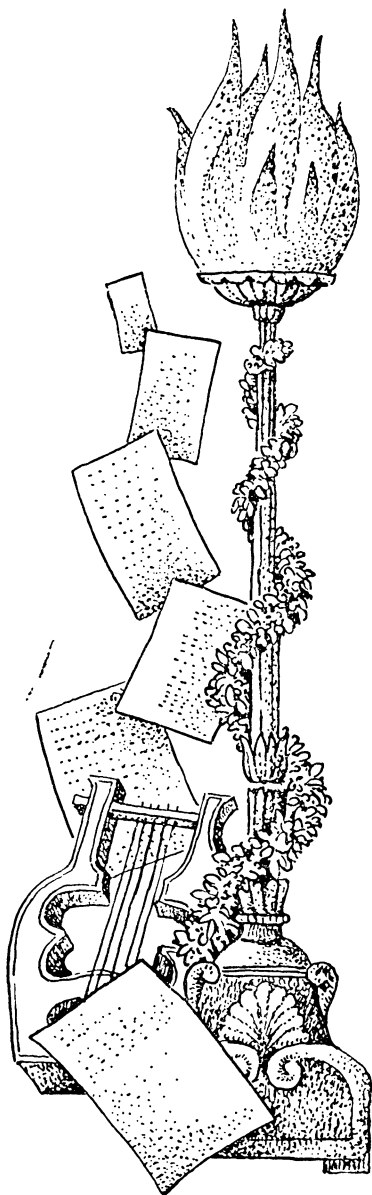
Конечно, на самом деле сочинение стихов — дело совсем не простое. Людей, пишущих стихи, называют поэтами. Многих поэтов мы узнаем в детстве, а потом всю жизнь обращаемся к их творчеству. Вспомните:

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет,
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.

Конечно, Вам уже давно знакомы эти строчки из «Сказки о царе Салтане» А.С.Пушкина. Придет время — и Вы познакомитесь с его «взрослыми» стихами и про-

зой. Кстати, многие поэты наряду со стихами писали и прозу — не зря когда-то всю художественную литературу называли поэзией. Сейчас тех, кто создает в основном прозу, мы называем писателями (в отличие от поэтов).

Существуют разные формы литературных произведений. Стихотворение — небольшое по размеру стихотворное произведение; поэма — большое повествовательное произведение в стихах, например, «Руслан и Людмила» Пушкина. В прозе — рассказ (вспомните «Денискины рассказы» В.Драгун-

ского), повесть, роман (известный нам Незнайка — герой романа-сказки Н.Носова).

Опытный читатель легко отличит поэму от романа. Но нет правил без исключений: Николай Васильевич Гоголь свое большое прозаическое произведение со множеством действующих лиц «Мертвые души» назвал поэмой, а Александр Сергеевич Пушкин свое стихотворное повествование «Евгений Онегин» определил как роман в стихах.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Оказывается, бывают не только романы в стихах и поэмы в прозе.

В I веке до нашей эры древнеримский поэт Лукреций Кар написал поэму—научный трактат о природе вещей. Вот несколько строк из этой поэмы:

...Тело вещей до тех пор нерушимо, пока не столкнется

С силой, которая их сочетание способна разрушить.

Так что, мы видим, отнюдь не в ничто превращаются вещи,

Но разлагаются все на тела основные обратно...

...Словом, не гибнет ничто, как будто совсем погибая,

Так как природа всегда возрождает одно из другого

И ничему не дает без смерти другого родиться.

Перевод Ф.А.Петровского

ЛОНДОН, БЕЙКЕР-СТРИТ, № 221-б

Этот адрес с 1884 года известен многим любителям детективной литературы. Слово «детектив» пришло к нам из латинского языка и означает «раскрытие». Детективами называют людей, которые занимаются раскрытием преступлений, а еще — литературные произведения о них.

Эркюль Пуаро, комиссар Мегрэ, майор Пронин — кто не знает этих знаменитых сыщиков! Но если Вы решите послать кому-нибудь из них письмо — из этого ничего не получится: адресов у них нет.

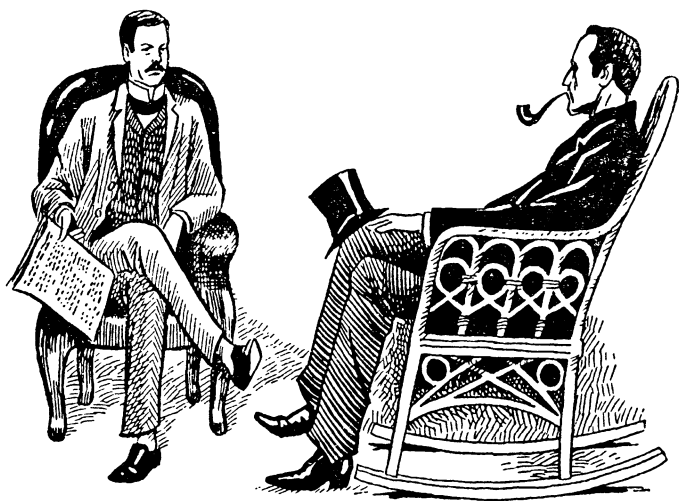
И только один знаменитый сыщик, раскрывший множество запутанных преступлений, имеет настоящий почтовый адрес. Конечно, многие уже поняли — речь идет о герое произведений Артура Конан Дойла — Шерлоке Холмсе.

Врач по профессии, Конан Дойл встречался с разными людьми. Он участвовал в плавании в арктических водах и в англо-бурской войне в Южной Африке, побывал на фронтах первой мировой войны. Доктор

Ватсон, который рассказывает читателю о Шерлоке Холмсе, очень похож на самого Конан Дойла.

Своего героя — знаменитого сыщика — писатель показывает хладнокровным в самые опасные моменты, решительным и быстрым. Он внимателен даже к самым ничтожным мелочам, берется только за трудные случаи...

Как только человек осваивает грамоту, он оказывается на берегу огромного книжного моря: сказки и детективы, фантастика и приключения, книги о природе, науке и технике — трудно сделать выбор. Но уже больше ста лет юным — и не очень юным — читателям в разных странах хорошо знаком этот адрес: Лондон, Бейкер-стрит, 221-б. По

этому адресу можно послать письмо и даже получить ответ. Только писать надо по-английски.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ДОКТОРА ВАТСОНА О ПРОФЕССИИ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

...Я перечислил в уме все области знаний, в которых он проявил отличную осведомленность. Я даже взял карандаш и записал все это на бумаге. Перечитав список, я не мог удержаться от улыбки. «Аттестат» выглядел так:

ШЕРЛОК ХОЛМС ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ

1. Знания в области литературы — никаких.
2. Знания в области философии — никаких.
3. Знания в области астрономии — никаких.
4. Знания в области политики — слабые.
5. Знания в области ботаники — неравномерные.

Знает свойства белладонны, опиума и

ядов вообще. Не имеет понятия о садоводстве.

6. Знания в области геологии — практические, но ограниченные. С первого взгляда определяет образцы различных почв.

После прогулок показывает мне брызги грязи на брюках и по их цвету и консистенции определяет, из какой она части Лондона.

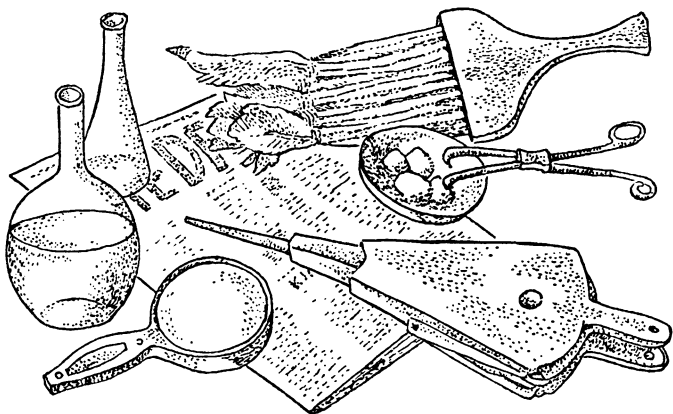
7. Знания в области химии — глубокие.

8. Знания в области анатомии — точные, но бессистемные.

9. Знания в области уголовной хроники — огромные. Знает, кажется, все подробности каждого преступления, совершенного в девятнадцатом веке.

10. Хорошо играет на скрипке.

11. Отлично фехтует на шпагах и эспадронах, прекрасный боксер.

12. Основательные практические знания английских законов.

Дойдя до этого пункта, я в отчаянии швырнул «аттестат» в огонь. «Сколько ни перечислять все то, что он знает, — сказал я себе, — невозможно догадаться, для чего ему это нужно и что за профессия требует такого сочетания! Нет, уж лучше не ломать себе голову понапрасну!»

*А. Конан Дойл.
«Этюд в багровых тонах».
Перевод Н. Трениной*

«НЕ ВСЕ СТРИГИ, ЧТО РАСТЕТ»

В начале 50-х годов XIX века на страницах русских литературных журналов стали появляться произведения писателя Козьмы Пруtkова — стихотворца и баснописца, историка, философа и драматурга. В 1884 году было издано Полное собрание сочинений Пруtkова с портретами и подробной биографией.

Особенно прославился Козьма Пруtkов своими

*Выдуманный образ
Козьмы Пруtkова*

афоризмами — изречениями, меткими мыслями. Вот одна из мыслей Пруткова: «Всякая человеческая голова подобна желудку: одна переваривает входящую в оную пищу, а другая от нее засоряется». Еще один афоризм — в заголовке этого рассказа.

И мало кто знал, что Козьма Прутков — это литературный псевдоним (вымышленное имя), за которым скрывался целый кружок веселых молодых людей: братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы и их двоюродный брат — писатель Алексей Константинович Толстой.

Легенды о шалостях молодых людей ходили среди современников. Рассказывали, например, что один из них ночью, в мундире флигель-адъютанта, объездил всех главных архитекторов Петербурга с приказанием явиться во дворец, так как провалился Исаакиевский собор. А другой при разъезде из театра на глазах испуганного швейцара усадил в четырехместную карету пятнадцать седоков (каждый из влезавших в карету через одну дверь незаметно вылезал из другой).

Вот и Козьма Прутков — тоже шалость, только особого рода — литературная. Но этот выдуманный писатель и сейчас занимает достойное место в ряду реально живших русских литераторов.

НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ И АФОРИЗМЫ КОЗЬМЫ ПРУТКОВА

Лучше скажи мало, но хорошо.

Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?

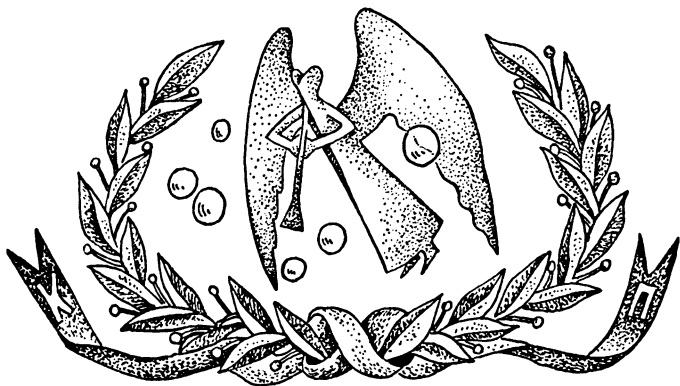
Память человека есть лист белой бумаги: иногда напишется хорошо, а иногда дурно.

Если хочешь быть красивым — поступи в гусары.

Не всякому человеку даже гусарский мундир к лицу.

Все говорят, что здоровье дороже всего; но никто этого не соблюдает.

Болтун подобен маятнику: того и другой надо остановить.

Ногти и волосы даны человеку для того, чтобы доставить ему постоянное, но легкое занятие.

Продолжать смеяться легче, чем кончить смех.

Где начало того конца, которым оканчивается начало?

Что имеем — не храним; потерявши — плачем.

Взирая на высоких людей и на высокие предметы, придерживай картуз свой за козырек.

Глядя на мир, нельзя не удивляться!

Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту.

УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ДЮМА

Александр Дюма... Произносим это имя — и в памяти мгновенно возникают образы отважных и благородных мушкетеров, коварного кардинала Ришелье, графа Монте-Кристо. Интересно узнать, как писались эти увлекательные приключенческие романы.

В 1842 году Дюма путешествовал по Средиземному морю. Там ему показали крошечный остров, который назывался Монте-Кристо. Название пленило писателя, и он решил дать его одному из своих будущих романов.

Вскоре на глаза Дюма попался шеститомный труд «Записки из архива парижской полиции». Здесь и нашел он сюжет для свое-

го романа об узнике замка Иф, который на многие годы оказался похороненным в этой страшной тюрьме.

Уголовная хроника превратилась в литературное произведение. А сам Дюма так любил своего героя, что совершил, как писали современники, «одно из самых прелестных безумств, которые когда-либо делал». Он приказал построить замок Монте-Кристо, который сохранился по сей день.

Замок Иф тоже уцелел, но теперь это уже не тюрьма, а своеобразный памятник литературным героям: туристам показывают камеры, где сидели Эдмон Дантес (будущий граф Монте-Кристо) и обладатель несметных богатств аббат Фариа. Показывают даже лаз, который они будто бы прорыли из камеры в камеру.

Дюма очень любил город-порт Марсель — именно в этом городе происходят многие события романа. Город достойно отблагодарил писателя за любовь: одна из его улиц носит имя графа Монте-Кристо, другая — аббата Фариа, третья — Эдмона Дантеса. А одной из магистралей на окраине города присвоено имя Александра Дюма.

СОЛНЦЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Об одних людях говорят: «Он способный (поэт, писатель...)». О других: «Он талантлив». О Пушкине говорят: «Он гениален». Гениальный — значит исключительно талантливый.

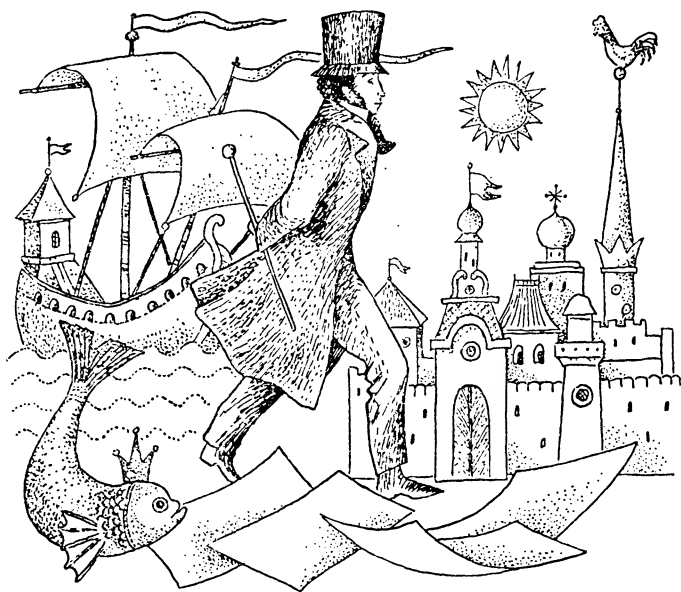

Имя Александра Сергеевича Пушкина знакомо каждому с раннего детства. Сначала мы встречаемся с героями его сказок — с царем Салтаном и князем Гвидоном, с попом и его работником Балдой. Потом становимся «друзьями Людмилы и Русла-

на» и перед нами предстают «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой».

Герои древних мифов, Вещий Олег и Борис Годунов, Петр Великий, Екатерина II и Пугачев — с ними мы встречаемся в пушкинских стихах и прозе. Роман «Евгений Онегин» называют «энциклопедией русской жизни» — и, действительно, на его страницах можно найти ответы на самые разные вопросы: как жили в России пушкинской поры, какие книги читали, какие спектакли ставились в театрах, какие платья и шляпы носили...

Мы взрослеем, и к нам приходят новые пушкинские строки:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Или другие:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем...

Так и идет рядом с нами по жизни Пушкин — поэт и прозаик, историк и мудрец. Мы говорим на его языке. Мы ищем у Пушкина ответы на многие вопросы нашей сегодняшней жизни — и находим.

Читайте Пушкина!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕВОД

«Одиссея» была написана на древнегреческом языке, «Слово о полку Игореве» — на древнерусском, Шекспир творил на английском, Виктор Гюго — на французском. А на наших книжных полках — книги на русском языке. Кто же научил говорить порусски Тома Сойера и Кота в сапогах, Дюймовочку и Алладина?

Этих людей называют переводчиками. Чаще всего переводчик хорошо владеет тем языком, на котором написана та или иная книга, он и пересказывает ее содержание близко к тексту на другом языке. Выходит,

чтобы стать переводчиком, достаточно только отличного знания иностранного языка? Может быть, и достаточно — для устного перевода. А для литературного перевода нужен еще и литературный дар, умение увлечь читателей.

Порой литературный дар так далеко уводит переводчиков от оригинала (первоначального литературного текста), что рождается совершенно новое произведение. Так произошло, например, с деревянным человечком Пиноккио из итальянской сказки — русский писатель Алексей Толстой превратил его в Буратино, и получилась уже совсем другая сказка.

Очень любят переводить стихи с других языков поэты. При этом далеко не все из них владеют языком оригинала. Сначала делается «подстрочный» перевод — в прозе переводится каждая строчка. А потом этот «подстрочник» пересказывается в стихах. Что из этого получается? Для примера прочитайте два перевода с французского одного и того же стихотворения «Листок» Антуана Арно.

Перевод В. Жуковского:

От дружной ветки отлученный,
Скажи, листок уединенный,
Куда летишь?.. «Не знаю сам;
Гроза разбила дуб родимый;

С тех пор, по долам, по горам
По воле случая носимый,
Стремлюсь, куда велит мне рок,
Куда на свете все стремится,
Куда и лист лавровый мчится,
И легкий розовый листок».

Перевод Д. Давыдова:

Листок иссохший, одинокой,
Пролетный гость степи широкой,
Куда твой путь, голубчик мой? —
«Как знать мне! Налетели тучи,
И дуб родимый, дуб могучий
Сломили вихрем и грозой.
С тех пор, игралище Борея,
Не сетуя и не робея,
Ношусь я, странник кочевой,
Из края в край земли чужой;
Несусь, куда несет суровый,
Всему неизбежимый рок,
Куда летит и лист лавровый,
И легкий розовый листок!»

«ВИДИМОЕ» ИСКУССТВО

Мы начинаем разговор об одном из древнейших искусств — изобразительном.

Среди множества видов искусства есть три особых — пожалуй, их можно назвать главными: литература, музыка и изобразительное искусство. Слово, звук, изображение — без них невозможны все другие виды искусства: ни спектакль, ни фильм, ни эстрадный концерт.

Музыку слушают, героев литературных произведений читатели представляют себе мысленно, в воображении. А вот произведения изобразительного искусства мы видим глазами. Оно самое древнее их трех «главных» — люди еще не умели говорить, а изображения уже создавали (вспомните, например, наскальные рисунки, найденные археологами). Оно, пожалуй, и самое огромное — за многие тысячелетия человечество накопило множество творений художников всех времен.

Изобразительное искусство создают художники. Они изображают мир таким, каким его видим мы все, и таким, каким его видит один-единственный человек — сам художник. Поверьте, изобразить можно все: и видимый мир предметов, людей, животных, и невидимый мир чувств — радость и горе, правду и ложь, добро и зло.

Художников много, работают они по-разному, по-разному их и называют. Кистями

и красками работают живописцы; карандашом, углем, тушью, пастелью — графики; изображения в глине, пластине, камне и других — порой самых неожиданных — материалах создают скульпторы.

Произведение, созданное художником, мы называем подлинником, оригиналом (единственным, не похожим на другие). Подлинники находятся в музеях или мастерских художников. Чтобы в любом уголке земли люди могли познакомиться с наиболее знаменитыми произведениями искусства, делаются репродукции: подлинники фотографируют, затем в типографиях печатают книги и альбомы. Благодаря репродукциям мы можем познакомиться с изобразительным искусством не только нашей Родины, но и других стран и народов.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ЖИВОПИСНАЯ АЗБУКА МОРЗЕ

Сэмюэл Морзе — талантливый американский ученый, разработавший в 1838 году телеграфный код. Но Сэмюэл Финли Бриз Морзе был и одаренным живописцем, первым президентом Национальной академии рисунка в Нью-Йорке.

В музее американского искусства в городе Эванстон (штат Иллинойс) хранится картина работы Морзе «Галерея Лувра». На полотне мы видим один из залов знаменитой картинной галереи, в котором собраны 38 шедевров, хранящихся в этом музее. Здесь бессмертные творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рафаэля, Рубенса, Рембрандта. Изображения картин выполнены с большой тщательностью.

Идея создания подобного полотна принадлежала самому Морзе и писателю Фенимору Куперу. Они считали, что картина даст американцам, не имеющим возможности побывать в Европе, хотя бы мимолетное представление о великих творениях мастеров прошлого.

Картина была закончена в 1832 году. Интересна она еще и тем, что художник изобразил на ней себя, Фенимора Купера и всю семью писателя.

Сэмюэл Морзе хотел провезти эту картину по всей стране, но этим его планам не суждено было сбыться.

ЖИВОПИСЬ — «ПИСАНИЕ ЖИВОГО»

Живописец — так называют художника, работающего кистью и красками. «Писание живого», отображение жизни в ее цветовом разнообразии — так можно объяснить слово «живопись».

Произведение, создаваемое художником-живописцем, чаще всего мы называем картиной. Живут картины в музеях, в мастерских художников и в наших домах. Бывают картины и «в гостях» — на временных выставках или в специальных магазинах (их называют художественными салонами), где картину можно купить.

Картины бывают очень старые и помоложе, очень большие и поменьше. Но у всех картин, созданных в самые разные времена, есть два общих качества: они изображают мир в цвете и обязательно на плоскости. Разговор о цвете у нас еще впереди, что же

касается «плоскости» — основы картины, то материал для нее может быть различным.

В разные времена художники писали (и пишут) картины на дереве, металле, шелке. Используют они картон, бумагу, но для многих живописцев любимым является холст — ткань, туго натянутая на деревянный каркас — подрамник. Холст на подрамнике, картон или доску во время работы художник закрепляет на специальном станке — мольберте.

Главным инструментом живописца является кисть. Кисти тоже бывают разные — от тонких и нежных беличьих до крупных и жестких щетинных. У каждого живописца обязательно есть палитра — специальная дощечка, на которой он смешивает или разводит краски.

Меняются времена, появляются новые инструменты и материалы, но живописцы пользуются в своей работе теми же простыми средствами, что и их далекие предшественники — ведь кистью работали еще первобытные художники.

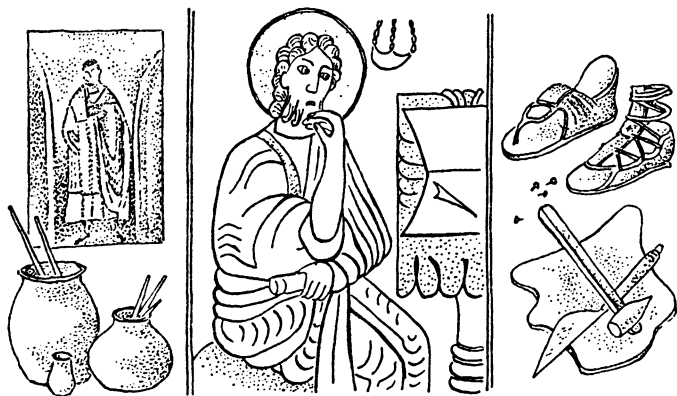
«СУДИ НЕ ВЫШЕ САПОГА»

Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?»...
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не выше сапога!»

Это фрагмент из стихотворения А.С.Пушкина «Сапожник», в основе которого — легенда о древнегреческом живописце Апеллесе.

К сожалению, ни одна картина знаменитых мастеров Древней Греции до нашего времени не сохранилась, и судить об их творчестве мы можем только по дошедшим до нас легендам.

Апеллес творил во времена Александра Македонского, и одной из его работ был пор-

трет царя. Легенда говорит, что Александру портрет сначала не понравился, но его конь Буцефал радостно заржал, приветствуя нарисованного хозяина. «О царь, твой конь оказался лучшим ценителем живописи, чем ты», — заметил художник.

А что же история с сапожником? Апеллеса всегда интересовало мнение о его работе. Закончив очередную картину, он выставлял ее у своего дома, а сам, спрятавшись, слушал, что говорят люди. Однажды какой-то сапожник указал на ошибку в изображении обуви — художник вышел, взял кисть и исправил все согласно совету. Тогда гордый собой сапожник решил посоветовать художнику, как рисовать фигуру, лицо. Тут Апеллес и сказал слова, ставшие крылатыми: «Суди не выше сапога!»

Так говорят тому, кто дает совет в том, в чем сам ничего не понимает.

КАК ДЕЛАЮТ КРАСКИ

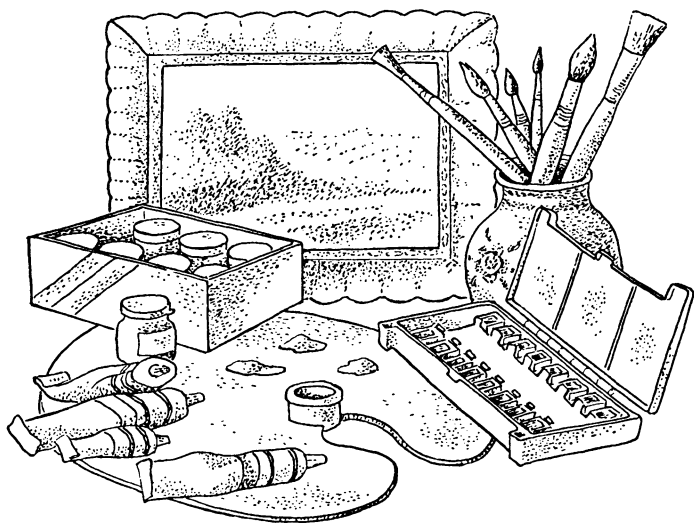
В древности художники сами делали для себя краски. Основа любой краски — пигмент (краситель). Черный пигмент получали из древесного угля, красный и желтый — из глины, белый — из мела, зеленый — из малахита. Пигмент был очень похож на цветную «муку». Чтобы из пигмента изготовить хорошую краску, исходное вещество — мел,

уголь, глину — нужно было очень тщательно растереть: чем мельче будет «мука», тем лучше краска.

В цветную «муку» — пигмент — художники добавляли мед, яйцо, растительное масло и получали... нет, не сладкое тесто для пирога, а краску. Все эти продукты, добавляемые в пигмент, называют «связующими веществами». Именно от них зависит, какая получится краска.

Добавили в пигмент слабый растительный клей, текучий мед и глицерин — и получилась акварель — нежная, прозрачная краска. Краску эту разводят водой — отсюда и название, ведь «аква» — по-латыни «вода».

А если в пигмент добавить непрозрачные

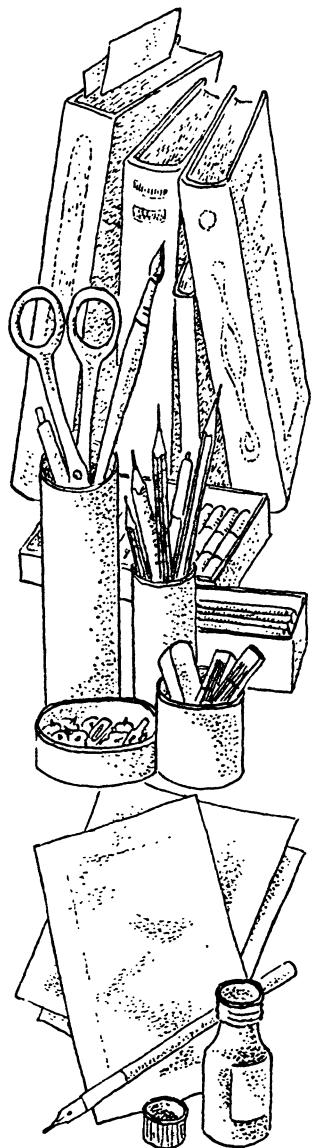
белила (белую краску) и сильный клей гуммиарабик — получится гуашь, краска, которая образует плотную бархатистую поверхность.

Очень прочная краска получится, если пигмент смешать с яйцом, — ее называют темперой. Но самой большой любовью у живописцев пользуются масляные краски. Само название говорит о том, какое связующее вещество используют при их изготовлении. Масляные краски, высыхая, не теряют своей яркости.

Конечно, современному живописцу не требуется самому растирать мел или уголь, добавлять в пигмент мед, яйцо или масло — краски делают на фабриках. К художникам они попадают в тюбиках, баночках, коробочках. Остается только развести краску водой или специальным растворителем — и можно начинать работу.

ГРАФИКА

Есть ли среди читателей этой книги такие, кто не знает, что такое рисунок? Многие люди рисуют — для дела и просто так. На чем угодно и чем угодно. Рисунок — способ закрепить мысль, наблюдение, изобразить план. Но если рисунок на специальном листе бумаги делает художник — возникает произведение особого вида искусства — графи-

ки. Слово «графика» происходит от греческого «графо» (пишу, рисую). Художника, занимающегося этим видом искусства, называют графиком.

Главным инструментом художника-графика является всем знакомый карандаш. Карандаши придуманы людьми очень давно. Сотни лет известен художникам «итальянский карандаш» — жже-ная кость, скреплен-ная растительным клеем. Или «серебря-ный карандаш» — тонкая серебряная проволочка, встав-ленная в специаль-ный футляр.

Рисуют разно-цветными мелка-ми — их называют «пастель». Рисуют углем — черными палочками, похожи-

ми на обожженные веточки дерева. Очень любят графики работать пером — тогда они пользуются жидким красителем (тушью, чернилами).

Более сложным, чем рисунок, видом графического искусства является гравюра. Сначала рисунок вырезают на деревянной или металлической пластинке, а затем отпечатывают на листе бумаги.

С произведениями графического искусства мы встречаемся в жизни очень часто: это иллюстрации в книгах и журналах, различные плакаты, почтовые марки, конфетные фантики — все это создано художниками-графиками.

КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Цепями с модой скованный,
Изменчив человек.
Настал иллюстрированный
В литературе век.

Н. А. Некрасов

По мнению великого русского поэта Н. А. Некрасова, «иллюстрированный век» настал в русской литературе в середине XIX века. А как же раньше? Разве в книгах не было иллюстраций — рисунков, сопровождающих текст? Разумеется, были. Просто в середине XIX века появились новые способы

воспроизведения изображений, которые значительно расширили возможности художников.

Иллюстрации впервые появились еще в рукописных книгах — это были миниатюры (от латинского названия красной краски, которой расцвечивали заглавные буквы в книгах). Когда книги стали печатать, иллюстрации выполняли способом ксилографии (гравюры на дереве): особыми резцами наносили изображение на деревянную пластинку, а затем делали его оттиск на книжной странице. Сейчас мы можем видеть в книгах иллюстрации, выполненные самыми разными способами. Сделать репродукцию (воспроизведение в книге) можно практически с любого изображения — от простого чертежа до живописного полотна.

Очень часто литературных героев мы видим такими, какими их представил художник-иллюстратор. Именно от работы художника часто зависит, будем мы читать книгу, не отрываясь, или не захотим даже перелистать ее страницы.

Возможно, эта книга — не первая из серии «Я познаю мир», которая попала Вам в руки. Отдельные тома иллюстрировали разные художники (в этом томе — рисунки художника-иллюстратора Елены Дедовой). А общее оформление серии — переплет, форзацы (листы, примыкающие к твердому переплету), титульный (начальный) лист кни-

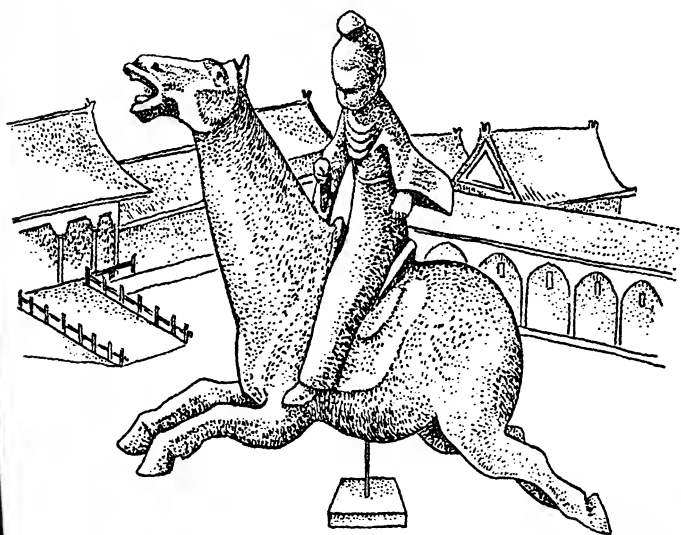
*Иллюстрация А.В.Кардашука к книге А.П.Савина
“Занимательные математические задачи”*

ги, шмуцтитутлы (заглавные листы разделов) — придумал и выполнил московский художник Александр Викторович Кардашук.

Александр Кардашук — главный художник журнала для ребят «В Тридевятом царстве», руководитель детской студии изобразительного искусства, а еще он художник-иллюстратор. На его счету уже несколько больших детских книжек. Это и герои рассказов А. Аверченко, и герои книг английского писателя Роалда Далла «Джеймс и Чудо-Персик» и «Изумительный лис», и герои «Занимательных математических задач» А. Савина, книги издательства АСТ, которая скоро выйдет в свет.

Может ли воспринимать изобразительное искусство — «видимое» искусство — человек, лишенный зрения? Первое, что приходит в голову, — нет, не может. А на самом деле?

Ведь кроме зрения — способности видеть — мы обладаем еще осязанием: прикасаясь к чему-либо, ощущаем давление, тепло или холод, гладкость или шероховатость поверхности. Конечно, живопись или графику осязанием не «увидишь», а если прикоснуться к скульптуре? Ощупывая скульптуру, незрячий человек может воссоздать в своем воображении ее облик. Более того, известны случаи, когда незрячие люди сами создавали скульптуры.

Объем — вот что отличает скульптуру от других изобразительных искусств. Художников, создающих скульптурные произведения, называют скульпторами (от латинского вырезать, высекать).

Скульптура очень разнообразна. Есть скульптура «круглая» — такая, которую можно (и нужно!) обойти вокруг. А бывает «плоскостная» — как бы скульптурная картина. Такую скульптуру называют рельефом (в переводе с французского «рельеф» значит «выпуклость»). Рельефы, в зависимости от того, как сильно они выпуклы, называют по-разному. Есть рельеф очень выпуклый, высоко выступает из плоскости — его называют горельефом (от французского «го» — высокий), а если рельеф низкий, не очень выпуклый — это барельеф («ба» — низкий).

В живописи изображения пишут, в графике — рисуют, а в скульптуре — вырезают, высекают, лепят. Можно сказать — обрабатывают материалы, «добывая» из них изображения.

ПИГМАЛИОН

В далекие времена на острове Кипр в Средиземном море жил скульптор Пигмалион. Не нашлось среди жительниц Кипра той, на которой скульптор захотел бы жениться — решил он на всю жизнь остаться одиноким. Но в его воображении жил образ прекрасной женщины, и из слоновой кости создал он великолепную статую и назвал ее Галатеей. Статуя так нравилась самому творцу, что он влюбился в нее.

В один из праздников в честь богини любви и красоты Афродиты Пигмалион отправился в храм этой богини, принес ей жертву и стал умолять, чтобы она дала ему в супруги женщину такую же прекрасную, как прекрасна была его статуя.

Богиня не смогла найти такую женщину среди живущих, а исполнить просьбу художника ей очень хотелось...

Пигмалион вернулся домой, подошел поцеловать свою статую, и — о чудо! — под его поцелуями она ожила, превратилась в прекрасную женщину.

Галатеея стала женой Пигмалиона, а эта поэтичная легенда во все времена служила

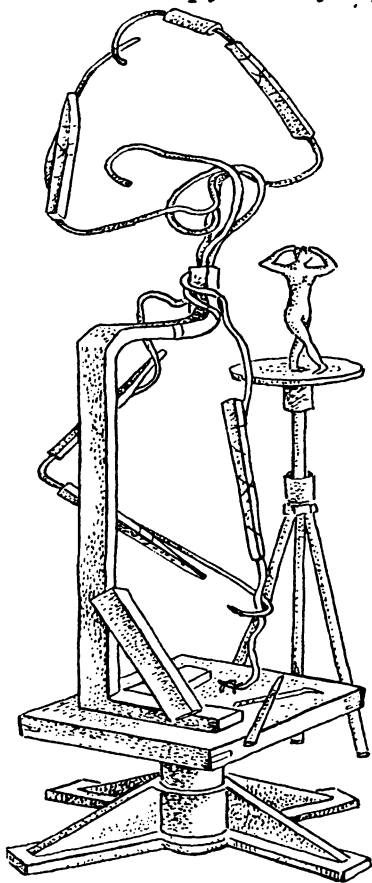
темой для многочисленных художественных произведений.

КАК РАБОТАЕТ СКУЛЬПТОР

Когда одного великого художника спросили, как он создает свои скульптуры, он ответил: «Беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее».

Как же работает скульптор? Так же, как у живописца или графика, у него есть карандаши, кисти, бумага. Но есть у скульптора и самые настоящие инструменты: пила, топор, стамески, молотки, напильники, резцы... С их помощью, «отсекая все лишнее», художник создает свои произведения.

Материалов, с которыми работает скульптор, — камень и

дерево, металл и глина — великое множество, все их даже невозможно перечислить. Но можно разделить их на две большие группы: «трудные» и «легкие» в работе.

Трудны в работе камень, дерево, металл — для них требуется и твердый инструмент, и твердая рука.

А для «легких» материалов — пластилина, глины, воска — твердые инструменты не нужны: из них не высекают, не вырезают — из них лепят. И главным инструментом становится рука мастера, его сильные и чуткие пальцы. У скульптуры есть еще одно название — пластика (от греческого «пластос» — вылепленный). В процессе лепки мастер не убирает «лишнее», а, наоборот, постепенно наращивает материал, как бы «с нуля», «из ничего» создавая свое произведение.

К сожалению, «легкие» материалы чаще всего недолговечны, поэтому их используют в основном при создании эскизов — первоначальных «набросков» произведения. И только глина, если ее поместить в специальную печь и обжечь, приобретает твердость камня. Так рождается керамика (от греческого «керамос» — глина).

ЖАНРЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Есть французское слово «жанр». Оно означает «род», «вид». Это слово часто употребляется в разговорах об изобразительном (и не только изобразительном) искусстве. Все разнообразие произведений изобразительного искусства можно разделить на несколько больших групп.

Если художник — живописец, график или скульптор — изображает человека (или группу людей), существующих или существовавших в действительности, значит, он создает портрет (от французского «изображать»).

Если объектом внимания художника является дикая или преображенная человеком природа — перед нами пейзаж (по-французски — «страна», «местность»).

Натюрморт (в переводе с французского — «мертвая природа») — жанр, который посвящен изображению окружающих человека вещей.

Если художник изображает сцены повседневной жизни людей, их быт, то такие произведения мы относим к бытовому жанру.

Животное по-латыни «анимал», поэтому произведения, главным мотивом которых является изображение животных, составляют анималистический жанр.

Широко распространен исторический жанр — он включает в себя изображения исторических событий и деятелей.

Жанров в изобразительном искусстве довольно много, они разветвляются и переплетаются между собой. Например, к какому жанру отнести памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве? Здесь портрет и история слились в неразрывное целое. А вспомним знаменитого художника И.К.Айвазовского — он писал морские пейзажи — марины (от латинского слова «маринус» — морской), но есть у него картины, посвященные морским битвам — баталиям, а батальный жанр, пожалуй, можно считать «ветвью» жанра исторического...

Как видим, разнообразие жанров в изобразительном искусстве очень велико. Бывает, что художник одинаково успешно творит в разных жанрах, а бывает — отдает предпочтение какому-то одному. Тогда художника называют по тому жанру, который является основным в его творчестве: пейзажист, анималист, портретист, баталист и так далее.

Многие художники проявляют себя не только в разных жанрах, но и в разных видах изобразительного искусства, соединяя в своем творчестве графику и скульптуру, графику и живопись, живопись и скульптуру.

Если видишь — на картине
нарисована река,
или ель и белый иней,
или сад и облака,
или снежная равнина,
или поле и шалаш —
обязательно картина
называется... ПЕЙЗАЖ!

Если видишь на картине
чашку кофе на столе,
или морс в большом графине,
или розу в хрустале,
или бронзовую вазу,
или грушу, или торт,
или все предметы сразу —
знай, что это... НАТЮРМОРТ!

Если видишь, что с картины
смотрит кто-нибудь на нас —
или принц в плаще старинном,
или в робе верхолаз,
летчик или балерина,
или Колька — твой сосед —
обязательно картина
называется... БУФЕТ!(?)
... ПОРТРЕТ!

Григорий Гладков

ВИДИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕВИДИМОГО МИРА

Русская живопись начиналась с иконы. Слова «икона», «иконостас» мы воспринимаем как истинно русские. На самом же деле они пришли к нам из греческого языка более тысячи лет назад — вместе с христианской религией.

«Икона» значит «образ», «изображение». Иногда иконы и называют «образами». Но образ этот — необычный: это видимое изображение невидимого мира. Ведь на иконах мы видим изображения Иисуса Христа, апостолов (учеников Христа), Богоматери и многих других героев главных книг христианской религии — Библии и Евангелия.

Если Вам уже приходилось видеть иконы — в музее, храме, дома, — вероятно, Вы заметили, что они очень отличаются от картин. В них все особое — и изображение, и правила, по которым оно создается. И сами художники — иконописцы — особые люди. Большинство из них были монахами (посвятили всю свою жизнь служению Богу). По обычаю, прежде всего иконописец должен был очистить тело и мысли — только тогда он имел право приступить к изображению ликов святых.

К иконам люди всегда относились очень бережно. В русских домах их никогда не вешали на гвозди — только ставили на спе-

циальную полочку в «красном» (переднем) углу комнаты. Часто иконы помещали в оклады — на живопись накладывали как бы повторение изображений, выполненное из серебра — открытыми оставались лик (лицо) и руки.

Как правило, иконописец не оставлял на иконе своего имени, поэтому мы знаем очень мало их имен. Одним из самых известных является Андрей Рублев, творивший в конце XIV — начале XV века. Его знаменитая «Троица» хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве. И сегодня есть художники, которые пишут иконы.

Ансамбль Соловецкого монастыря

БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМИРСКАЯ

С иконами связывают разные необыкновенные происшествия — как в жизни отдельных людей, так и в жизни всей нашей страны. Вот одна из таких историй.

Икона «Богоматерь Владимирская» была привезена на Русь в первой половине XII века из Константинополя и помещена в женский монастырь под Киевом. В 1155 году суздальский князь Андрей Боголюбский перенес икону во Владимир — там специально для нее построили Успенский собор. Через 9 лет, отправляясь воевать с волжскими булгарами, князь взял икону с собой. В августе 1395 года Москве угрожали войска Тамерлана. 26 августа икону принесли в Москву и поместили в Успенском соборе Московского Кремля. Летопись рассказывает, что в тот же день Тамерлан повернул со своим войском на юг от Москвы. Эта икона спасла столицу и от нашествия орд хана Ахмата в 1480 году. И воины Минина и Пожарского, идя в бой, говорили, что идут биться за Московский Кремль и «Богоматерь Владимирскую»...

ИСКУССТВО ПОРТРЕТА

Портрет — один из главных жанров изобразительного искусства. И живописцы, и скульпторы, и графики любят работать в этом жанре. А зародилось искусство портрета в глубокой древности.

В 1887 году археологи вели раскопки в Египте и обнаружили древнее кладбище. В бинты мумий (особым образом высушенных тел) на месте лица были вставлены портреты людей. Ученые считают, что эти портреты (по месту находки их называли фаюмскими)

писались еще при жизни людей, украшали их дома, а после смерти попадали в захоронения. Но это не самые древние портреты — им меньше двух тысяч лет.

В Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина наряду с фаюмскими портретами хранится, например, скульптурный портрет фараона Аменем-

*Автопортрет в возрасте
13 лет. Художник
Альбрехт Дюрер*

хета III, созданный в XIX веке до нашей эры.

Русское портретное искусство начиналось с парсуны (искаженное латинское слово «персона» — «личность»). Первые парсуны еще очень походили на иконы, но уже имели значительное сходство с изображаемым лицом (а сходство для портрета очень важно, не так ли?).

Постепенно росло мастерство художников-портретистов, и на свет появились такие шедевры (выдающиеся произведения), как портрет А.П.Струйской, написанный Ф.С.Рокотовым, и знаменитые мраморные работы Ф.И.Шубина, и великое множество других...

Искусство портрета безгранично. Но чаще всего опыт портретиста художник приобретает, изображая самого себя. Древнегреческий скульптор Фидий, новгородский скульптор XIV века Авраам, более близкие к нам современники пишут, рисуют (реже — лепят) свои собственные портреты. Портрет, где изображен сам автор, называется автопортретом.

«Это я сам нарисовал себя в зеркале в 1484 году, когда я был еще ребенком», — написал на обороте рисунка Альбрехт Дюрер. А на рисунке — автопортрет тринадцатилетнего мальчика, исполненный с мастерством настоящего профессионала.

ПОРТРЕТ

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

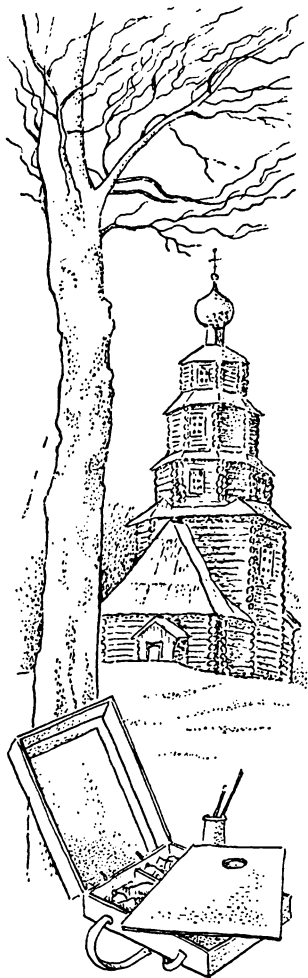
Николай Заболоцкий

ПРИРОДА ВО ВСЕМ ЕЕ РАЗНООБРАЗИИ

Пейзаж — один из любимейших жанров живописи и графики, но присутствует он и в скульптуре — в рельефах, медалях. Часто пейзаж является фоном в произведениях других жанров.

Что же такое пейзаж? То же самое, что и ландшафт (это уже по-немецки) — вид страны, местности. А можно сказать — изображение природы во всем ее разнообразии.

Пейзаж — очень древний изобразительный жанр. Известны пейзажи, созданные древними художниками на острове Крит в XV—XIV веках

до нашей эры — легко сосчитать, что им больше трех тысяч лет.

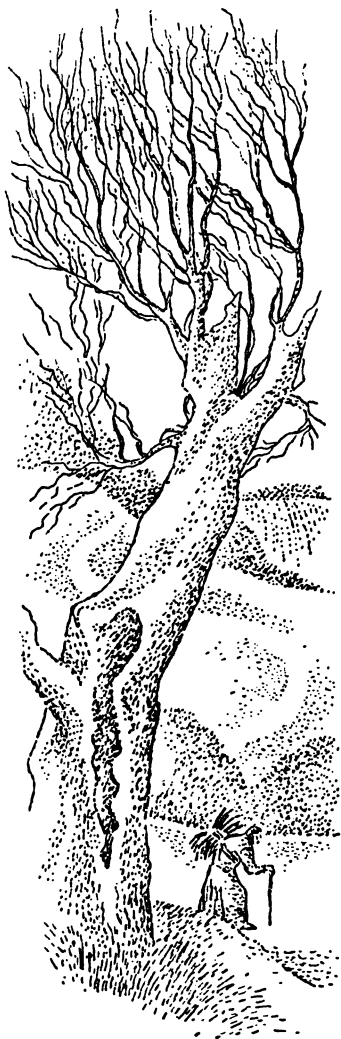
В средневековом Китае художники писали на шелке картины, которые называли «шань-шуй»

(«горы-воды», то есть пейзаж).

В России пейзаж как самостоятельный жанр появился в XVIII веке, и по сей день интерес художников к нему не уменьшается.

При имени А.К.Саврасова перед нашим мысленным взором возникает его знаменитый пейзаж «Грачи прилетели».

А.И.Куинджи — автор необыкновенной «Лунной ночи на Днепре». Не каждый, быть может, знает имя И.Э.Грабаря, но его «Февраль-

скую лазурь» видели многие.

Если пейзаж изображает городские постройки, его называют ведута, а если море — марина.

Если Вы в городе, на берегу моря, в парке увидели человека с раскрытым этюдником (так называют походный ящичек, где хранятся все необходимые художнику принадлежности), у Вас есть счастливая возможность увидеть, как рождается пейзаж. Подойдите, посмотрите — только не мешайте художнику вопросами и замечаниями: он занят своим любимым делом, и ему (извините!) не до Вас.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ПЕЙЗАЖ

Нигде ни единой птицы,
Нигде не качнется лист,
И только дрожат зарницы
И запад багров и мглист;

Направо — земля сырая,
Размокших полей штрихи,
Над серым пятном сарая
Кривой силуэт ольхи;

Налево светится глухо
Водой затопленный ров,

По сизой глине старуха
Бредет с вязанкою дров,

А дальше только дорога,
Петляя, словно тесьма,
Уходит в сумерки лога
За синий контур холма.

Теофиль Готье

«ТИХАЯ ЖИЗНЬ»

Французы и итальянцы говорят «мертвая природа», а голландцы, немцы, англичане называют этот жанр «тихая жизнь», «неподвижная жизнь». Натюрморт — говорим мы вслед за французами.

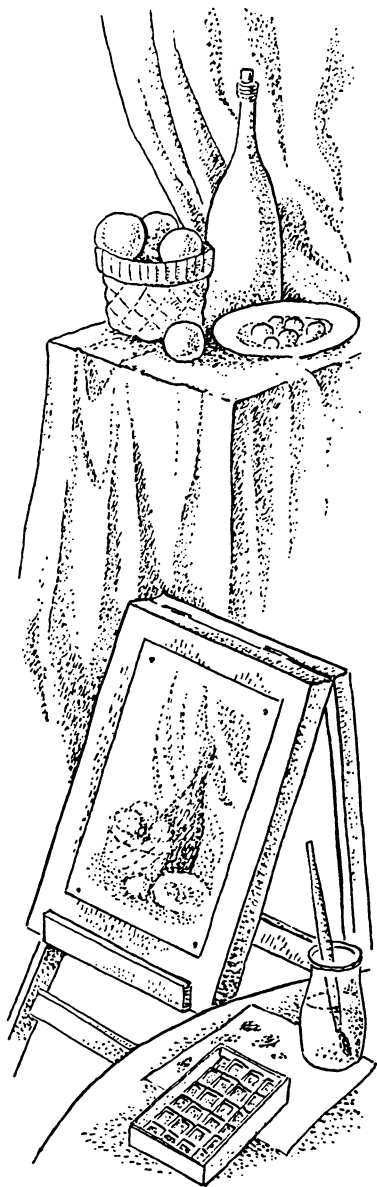
Натюрморт — изображение реальных (существующих в действительности) предметов, окружающих человека. Это могут быть и неодушевленные предметы (например, домашняя утварь) и «живая природа» — рыбы, цветы, бабочки, птицы. Кстати, в средневековом Китае существовал жанр, который называли «цветы-птицы».

В России натюрморт как самостоятельный жанр живописи появился в XVIII веке. Это были «картинки-обманки»: художник стремился перенести на холст вещи такими, какими они были на самом деле. На таких «обманках», на фоне нарисованной деревян-

ной стены, «как живые» выступали нарисованные часы и книги, гравюры и картины, грешки и перья. Не вспомнился ли Вам нарисованный очаг в каморке папы Карло из сказки про Буратино?

С течением времени растет мастерство художников, расширяется круг изображаемых ими предметов. Правда, целиком посвящают свое творчество натюрморту немногие.

Натюрморт живет не только самостоятельной жизнью — он является частью произведений других жанров.

Возьмите бытовую сценку «Завтрак аристократа» П.А.Федотова: неожиданный приход гостя застаёт бедного дворянина за завтраком, а на завтрак у него — краюшка ржаного хлеба, лежит она на столе в окружении изящных безделушек (вот он, натюрморт!), а хозяин пытается укрыть ее от посторонних глаз.

Натюрморт — обязательный учебный предмет для всех, кто учится изобразительному искусству. Он помогает почувствовать цвет, форму, фактуру (характер поверхности) изображаемых предметов.

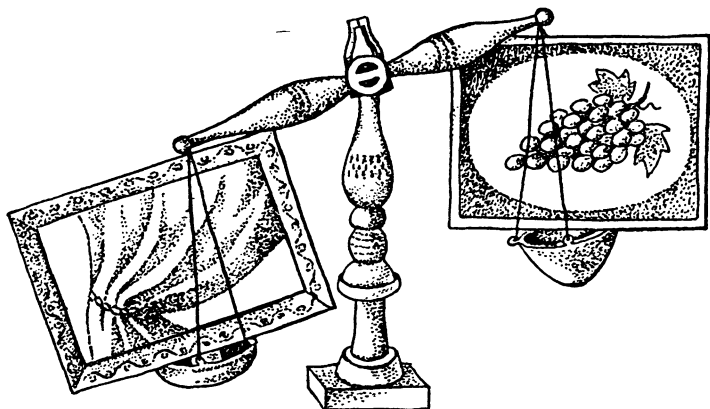
А как бы Вы назвали художника, пишущего натюрморты? Такого художника называют натюрмористом.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

СОСТЯЗАНИЕ

Древнегреческий художник Зевксис жил в середине первого тысячелетия до нашей эры. За свои картины он получал так много денег, что вскоре перестал продавать их. Он дарил свои полотна городам и правителям, а когда речь заходила об оплате, говорил, что они бесценны и заплатить за них все равно ни у кого не хватит денег.

Считалось, что другой художник — Паррасий — не уступал Зевксису в мастерстве. Говорили, что в своей картине «Афинский народ» он сумел выразить все характерные черты афинян.

Зевксис вызвал Паррасия на состязание. Художники должны были выставить свои работы на афинской площади — пусть горожане решат, кому присудить победу.

Зевксис изобразил кисть винограда. Ягоды до такой степени казались настоящими, что птицы слетались клевать их.

Паррасий не спешил выставлять свою картину. Когда наступил последний день отведенного срока, Зевксис не утерпел и явился в мастерскую Паррасия.

— Где же твоя картина? — спросил он.

— Вон там, за ширмой, — ответил Паррасий.

Зевксис хотел отдернуть ширму — его рука скользнула по полотну: ширма была нарисована!

Зевксис признал свое поражение, ведь ему удалось ввести в заблуждение неразумных птиц, а Паррасий обманул своим искусством человека, да к тому же — художника.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

«Крестьянский танец», «Посещение бабушки», «Хозяйка и служанка», «Прачки» — даже не видя этих картин, мы можем предположить, что они посвящены повседневной жизни людей, их быту. Эти произведения изобразительного искусства относят к бытовому жанру. Иногда, правда, слово «бытовой» отбрасывают и говорят просто «жанр».

Многие художники работали в этом жанре в глубокой древности, многие работают и сейчас. Древнеегипетские рельефы и древнегреческие вазовые росписи показывают нам жанровые сценки того времени. А вот знакомая многим картина — «Опять двойка» Ф.П.Решетникова. Картина написана в 1952 году и несет приметы своего времени. Это, кстати, особенность бытового жанра — обычно художник-жанрист отображает в работах свое время.

В русской жанровой живописи XIX века много интересных произведений, но рассказать обо всех невозможно, поэтому остановимся на одном имени: Павел Андреевич Федотов.

Представьте себе купеческий дом. Сваха привела жениха — майора. Хозяин суетится, застегивая кафтан. Красавица, сконфуженная тем, что одета в платье с открытым лифом, хочет убежать, но мать удерживает ее за юбку. На столе разная закуска, кухарка несет кулебяку, а сиделец (продавец купеческой лавки) — вино; к нему из другой комнаты тянется старуха с вопросом, к чему эти приготовления, в ответ он показывает на входящую сваху. Майор в соседней комнате крутит усы, предвкушая, как он доберется до купеческих денег. Шампанское уже на подносе, для закуски к нему приготовлена селедка; кошка умывается, зазывая гостей... Кто-то, возможно, узнал картину «Сватовство майора». Автор назвал ее «Поправка обстоятельств» — майор (дворянин!) женится на купчихе (простолюдинке!) скорее всего в расчете на богатое приданое, чтобы «поправить материальное положение» за счет денег жены.

Итак, бытовой жанр, или просто жанр — это повседневная жизнь людей.

«ПОПРАВКА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

А извольте посмотреть,
Как наша невеста
Не найдет сдуру места:
«Мужчина! чужой!
Ой, срам-то какой!
Никогда с ним я не бывала;
Коль и придут бывало —
Мать тотчас на ушко:
«Тебе, девушке, здесь не пристало!»
Век в светелке своей я высокой
Прожила, проспала одинокой;
Кружева лишь плела к полотенцам!
И все в доме чтут меня младенцем!
Гость замолвил, чай, речь...
Ай-ай-ай, стыд какой!..
А тут нечем скрыть плеч:
Шарф сквозистый такой —
Все насквозь на виду!...
Нет, в светлицу уйду!»
И вот извольте посмотреть,
Как наша пташка собирается улететь;
А умная мать
За платье ее хватя!
И вот извольте посмотреть,
Как в другой горнице

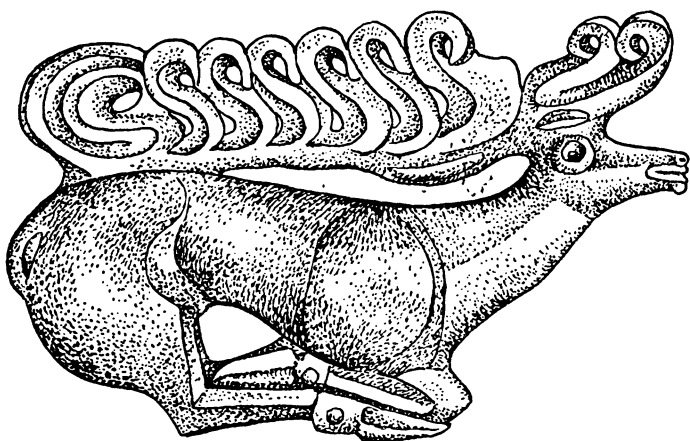
Грозит ястреб горлице, —
Как майор толстый, бравый,
Карман дырявый,
Крутит ус:

«Я, дескать, до денежек доберусь!»

*Стихотворение, которое П.А.Федотов
сочинил и сам исполнял перед зрителями
картины «Сватовство майора»*

ЖИВОТНЫЕ, ЖИВОТНЫЕ...

Когда испанский археолог Саутуола обнаружил в одной из пещер рисунки первобытных художников, его назвали обманщиком. Никто не мог поверить, что таких «живых» бизонов мог изобразить человек, который не знал письменности, не пользовался железными орудиями труда и — очень может быть! — не умел говорить. Так и умер Саутуола, не сумев доказать свою правоту.

Уже после его смерти, когда были обнаружены новые произведения первобытных художников, мастерство наших далеких предков перестало вызывать сомнения.

Итак, одним из древнейших жанров изобразительного искусства является анималистический (от латинского «анимал» — животное). Мастерство древних художников-анималистов объясняется скорее всего тем, что в повседневной жизни им приходилось постоянно наблюдать за животными, изучать их повадки — от этого зависел успех во время охоты (а значит — еда), а порой и сама жизнь.

Во все времена графики, скульпторы, живописцы с удовольствием изображали животных. «Звероголовые» боги у древних египтян, вавилонские быки, римская волчица, золотой олень из скифского кургана — это то, что пришло к нам из глубокой древности.

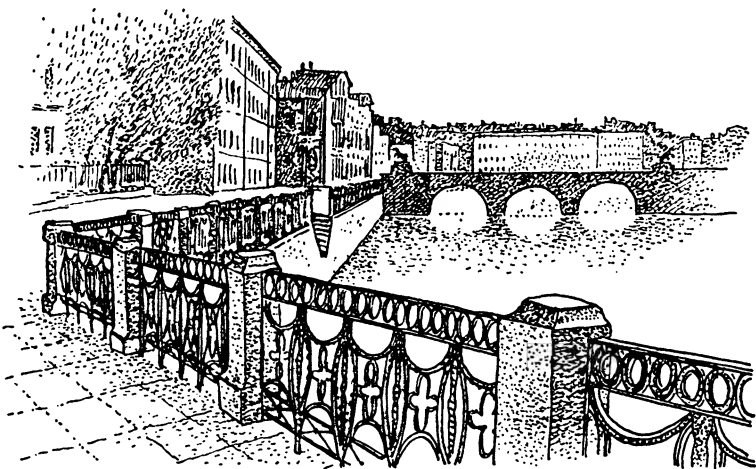
Многие читатели, вероятно, знакомы с добрыми книгами Евгения Ивановича Чарушина «Волчишко и другие», «Про Томку». Книги эти — для детей, а дети любят «с картинками», вот автор и нарисовал своих героев сам. И по сей день Е.Чарушин — один из самых известных анималистов нашей страны. Давно уже нет художника, но живут его творения.

КОНИ КЛОДТА

Лошадь влекли под узцы на чугунный
Мост. Под копытом чернела вода.
Лошадь храпела, и воздух безлунный
Храп сохранял на мосту навсегда.

Эти стихи Александра Блока посвящены знаменитым скульптурным группам «Укротители коней» на Аничковом мосту в Петербурге. «Лепил и отливал барон Петр Клодт в 1841 году», — начертано на бронзовой плите.

Тем, кто хоть раз проходил по Невскому проспекту, трудно представить, что когда-то Аничков мост стоял без знаменитых клодтовских коней, но так было — и не только в середине XIX века, когда кони и их укротители еще только «рождались на свет»

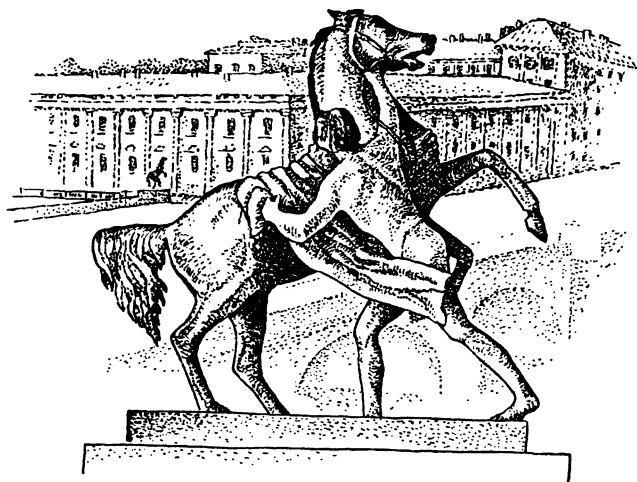
в мастерской знаменитого скульптора-анималиста, но и в середине нашего, XX века, когда город со всех сторон был окружен фашистами. Старые ленинградцы (тогда город носил имя Ленинград) помнят, как фашистские снаряды разрывались на улицах — вот тогда и было решено снять коней с пьедесталов и закопать в саду Аничкова дворца. И не зря: в ноябре 1942 года в мост ударила 250-килограммовая бомба.

Четыре года кони пробыли в своем подземном убежище, а незадолго до Дня Победы вернулись на свои места. Вот тогда ленинградцы поверили — война окончена, можно снова думать о мирных делах. А на гранитном постаменте одной из групп и по сей день можно прочесть: «Это следы одного из 148478 снарядов, выпущенных фашистами по Ленинграду в 1941—44 годах».

Велению мастера покорны,
Пройдя чистилище огня,
Взвились на воздух вихрем черным
Четыре бронзовых коня...
Но мышцы юношей могучих,
Сноровка, разум и напор
Остепеня нрав кипучий,
Уже решают старый спор,
Поводья натянув тугие,
Смиряют дикий нрав коня...
Так город мой смирял стихии
Воды, и стали, и огня.

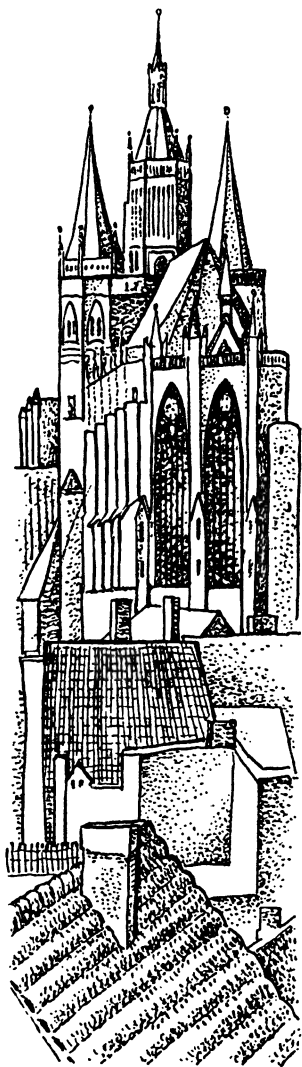
Николай Браун

АРХИТЕКТУРА

Архитектура — ее еще называют зодчеством — искусство строить и украшать здания. Это особый вид искусства: творениями архитекторов (зодчих) люди не только любят: в них проходит вся человеческая жизнь. Жилища, торговые площади и склады, гавани для кораблей, храмы, театры — все это создано архитекторами.

Строить — это искусство. Произведения архитектуры всегда связаны с окружающим их пространством, с природой. Архитектор должен уметь построить здание не только красивое, но и прочное. Чтобы здание не рассыпалось еще в процессе постройки, нужно точно рассчитать его конструкцию, а это значит, что архитектор должен быть не только художником (специа-

листом в области искусства), но и инженером (специалистом в области техники).

За многие годы своего существования люди создали сотни тысяч различных построек. Из глубокой древности до нас дошли здания и сооружения, связанные с религией, — храмы и гробницы, а вот жилых домов сохранилось очень мало. Почему? Да потому, что для своих богов и мертвых люди строили дома из самого прочного материала — камня, а живые обходились куда менее прочными — глиной, деревом, тростником...

Каждая эпоха человеческой истории характерна своими зданиями, своей архитектурой. Мы никогда не спутаем древнеегипетские пирамиды III тысячелетия до нашей эры с Парфеноном, построенным в V веке до нашей эры, а церковь Покрова на Нерли, построенную в XII веке, отличим от собора Василия Блаженного, созданного в XVI веке.

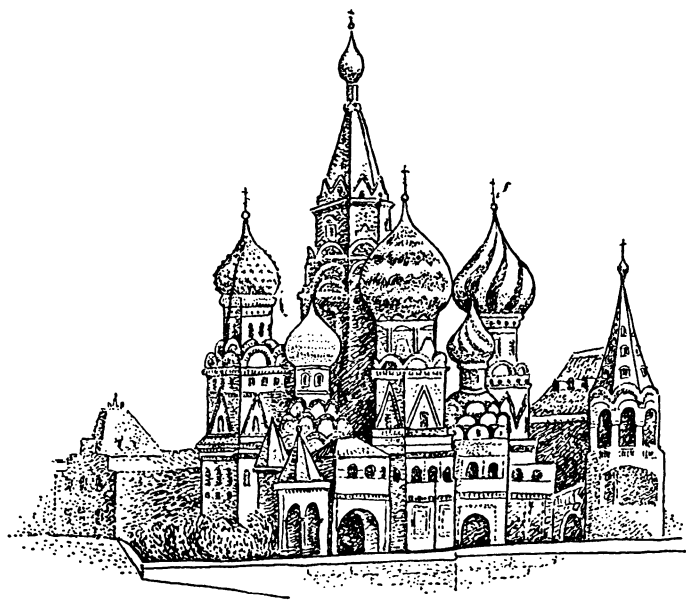
Все они очень разные, все несут на себе «печать» своего времени, отражают взгляды, вкусы, привычки, обычаи создавших их людей.

ХРАМ ПОКРОВА НА РВУ (Собор Василия Блаженного)

Как побил государь
Золотую Орду под Казанью,
Указал на подворье свое
Приходить мастерам.
И велел благодетель, —
Гласит летописца сказанье, —
В память оной победы
Да выстроят каменный храм!

Множество прекрасных зданий построено
зодчими всех времен и народов. На этой
странице — рассказ о жемчужине русской
архитектуры XVI века.

В те времена было принято в память о
выдающихся событиях строить храмы. Взя-

тие Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году было важным историческим событием, поэтому и задумал царь в самом сердце Москвы, у Кремля, построить собор — восемь башен на одном общем основании.

В старину каждый день был посвящен какому-нибудь святому, вот и предполагалось возвести по церкви в честь каждого из святых, чей день совпадал с самыми трудными днями боев за Казань.

Легенда говорит о том, что строить собор взялись двое зодчих — Постник и Барма (некоторые ученые считают, что это был один человек):

Мастера выплетали
Узоры из каменных кружев,
Выводили столбы
И, работой своею горды, —
Купол золотом жгли,
Кровли крыли лазурью снаружи
И в свинцовые рамы
Вставляли чешуйки слюды.

Нарушили мастера царский приказ, и к восьми башням прибавили девятую. Летописец заметил, что построена она «не яко повелено было, но яко... разум даровался им в размерении основания» — то есть из художественных соображений, чтобы придать зданию большую выразительность.

К 1560 году собор был выстроен, он стал — и по сей день остается — украшением Москвы.

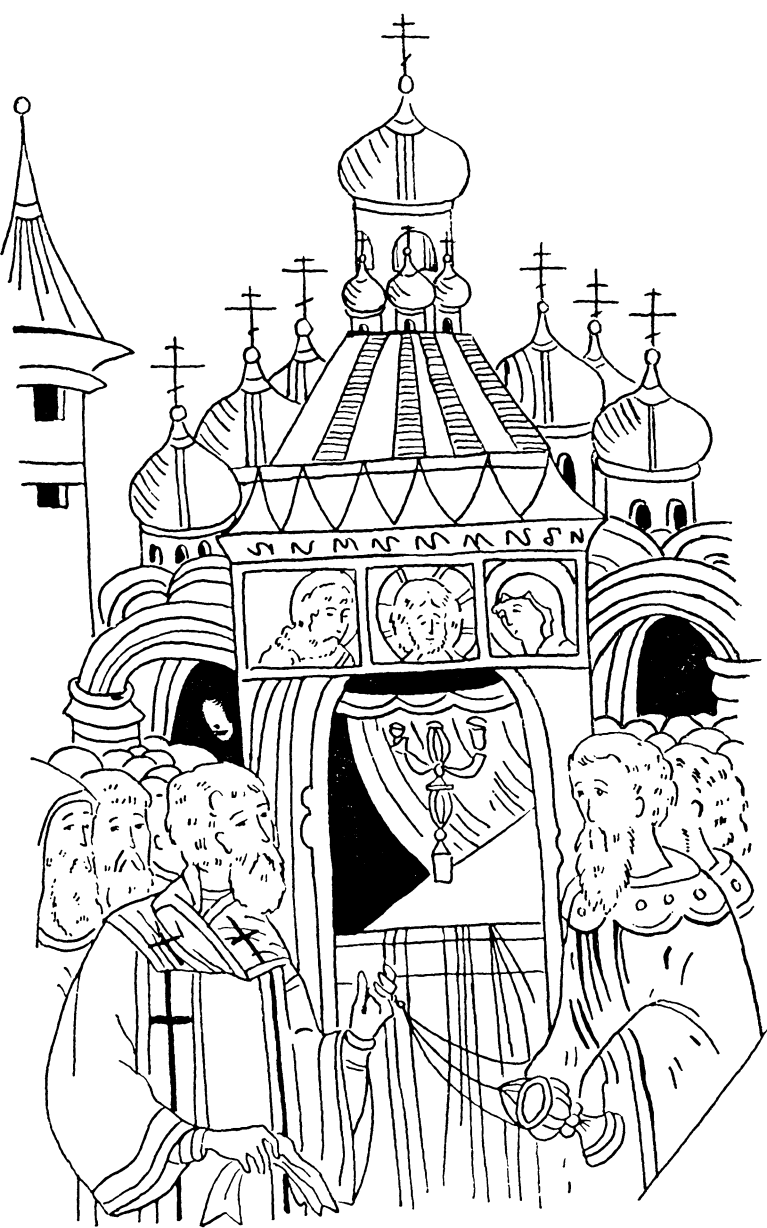

ЦАРСКАЯ «МИЛОСТЬ»

...А как храм освятили,
То с посохом,
В шапке монашьей,
Обошел его царь —
От подвалов и служб
До креста.
И, окинувши взором
Его узорчатые башни,
— Лепота! — молвил царь.
И ответили все: — Лепота!

И спросил благодетель:
— А можете ль сделать пригожей,
Благолепнее этого храма
Другой, говорю? —
И, потрянув волосами,
Ответили зодчие:
— Можем!
Прикажи, государь! —
И ударились в ноги царю.

И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова,
Чтобы в Суздальских землях,

И в землях Рязанских
И прочих
Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова!..

Из стихотворения «Зодчие» Дмитрия Кедрина

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

«Все на свете боится времени, но время боится пирамид», — говорит старинная египетская пословица. Но не только пирамиды — гробницы древнеегипетских фараонов — сохранились на земле Египта с тех далеких времен.

Скульпторы создавали здесь статуи, мастерски передавая характерные черты разных людей — писца, воина, царя. Египетские художники сначала вытесывали из каменной глыбы, подобные ящику. Стороны этого «ящика» разбивали на клетки. По клеткам размечали очертания

статуи сбоку, прямо и сверху. Получался чертеж, по которому скалывали «лишний» камень.

Любили древнеегипетские скульпторы и рельефы — выпуклые изображения на плоскости. Вот один из них: огромная фигура фараона с натянутым боевым луком. Фараон изображен в момент битвы, но он сохраняет спокойствие и достоинство, а его движения округлы и плавны. Его голова и ноги видны сбоку (в профиль), а плечи и грудь распластаны на плоскости стены так, как если бы на него смотрели спереди. Конечно, никто не может видеть предмет одновременно с двух сторон, но этот прием давал возможность египетским художникам подробнее рассказать об изображаемом человеке.

Были у древнеегипетских художников и другие приемы: фараонов они изображали крупнее, чем знатных лиц, а тех — крупнее простолюдинов. Изображения женщин они всегда раскрашивали желтой, а мужчин — красновато-коричневой краской.

Живописцы Древнего Египта оставили нам чудесные стенные росписи: птицы, летящие над зелеными зарослями на берегу Нила; дикая кошка, сидящая на стебле папируса; рыбаки, тянущие сеть.

И по сей день мы можем видеть прекрасно переданные движения, свежие яркие краски — нет, не «все на свете боится времени!»

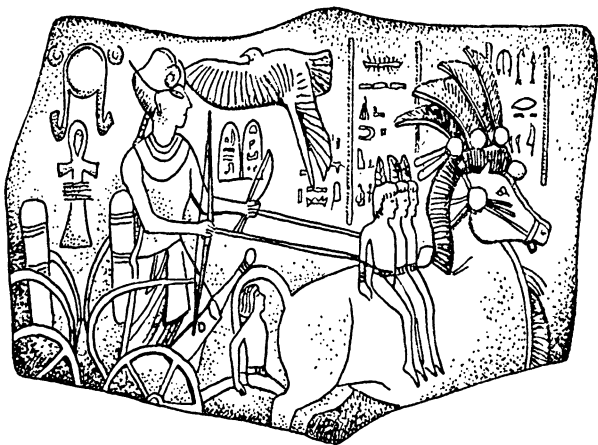
*Древний Египет.
Богиня Исида и фараон*

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ФАРАОН АМЕНХОТЕП III

Был, наверное, свиреп
фараон Аменхотеп.
Обожал, наверно, он
фараоновский закон.
Он сидел небось на троне
и приказы возвещал.
А пред взглядом фараоньим
все смолкало, трепеща.
Он однажды верной свите
прорычал:
— Приказ даю!

Ну-ка, скульпторов зовите
делать статую мою!
Глыбу черного гранита
пусть везут издалека,
чтоб остался знаменитым
фараон ваш на века!
Пусть потом Аменхотепу
все завидуют цари! —
И добавил он свирепо:
— Не забудьте цифру ТРИ!..

*Из книги Олега Тарутина
«Что я видел в Эрмитаже»*

ФАЮМСКИЕ ПОРТРЕТЫ

В конце XIX — начале XX века во время раскопок в Фаюмском оазисе (Египет) археологи нашли множество тонких дощечек из кипарисового дерева с портретами самых разных людей: бородатых мужчин и пожилых женщин, красивых юношей и мечтательных девушек.

Ученым удалось установить, что созданы они были в начале нашей эры в технике энкаустики — восковыми красками. Сначала художник варил в морской воде пчелиный воск, потом добавлял в него смолу и смешивал с растертыми в порошок земляными красками. Затем кистью или металлическим стержнем расплавленные краски наносились на дерево.

Широкими свободными мазками художник передавал ровный фон, прическу, складки одежды, а черты лица изображал маленькими мазочками.

Скорее всего, эти портреты были написаны с натуры. При жизни изображенных на них людей они висели в богатых домах, а затем попадали в усыпальницы. На портретах можно узнать египтян, греков, римлян, людей из стран Ближнего Востока...

Сейчас эти замечательные произведения древних художников — фаюмские портреты — можно увидеть в одном из залов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве.

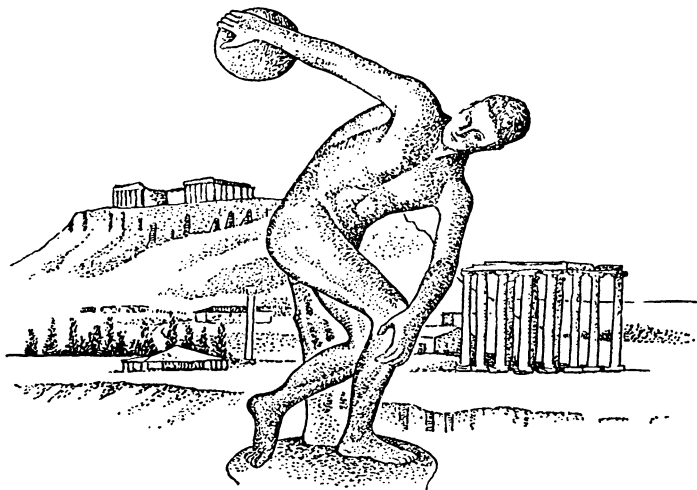
ФИДИЙ, МИРОН, ПОЛИКЛЕТ...

Веселым, жизнерадостным народом были древние греки. Они любили все яркое, поэтому мраморные скульптуры своих богов раскрашивали, иногда покрывали позолотой. Храмы свои они украшали цветным орнаментом (узором, состоящим из повторяющихся элементов). Особенно любили греки синий, красный, коричневый цвета. Рельефы (выпуклые изображения) красили золотистой охрой.

Вспомним изобразительное искусство Древнего Египта: неподвижность считалась у египтян признаком достоинства и величия. А греки считали, что неподвижны только мертвецы, поэтому богов и людей они изображали обычно в движении.

Греки любили музыку, танцы, большое внимание уделяли гимнастике. Они считали, что человек обязан постоянно тренировать свое тело — ведь каждый грек был воином, готовым в любую минуту взять в руки оружие, чтобы защитить свою землю от врагов.

Древнегреческим скульпторам очень нравилось ваять статуи атлетов — так они называли людей большой физической силы, спортсменов. Вот перед нами «Дискобол» Мирона — прекрасный юноша, готовящийся метнуть диск (очень любимый греками спортивный снаряд). Мы видим застывшие под упругой кожей тренированные мускулы — еще мгновение, и диск улетит...

А вот «Копьеносец» Поликлета: он стоит неподвижно перед зрителем, но кажется — пройдет секунда, и он сделает шаг вперед и повернет голову, гордый своей красотой и силой.

Мирон и Поликлет — выдающиеся древнегреческие скульпторы, но самым известным был Фидий. Его хрисоэлефантинная (отделанная золотом и слоновой костью) скульптура Зевса в Олимпии стала одним из семи чудес света.

Главное в древнегреческом искусстве — любовь и уважение к человеку, к его красоте, силе, благородству.

СУДЬБА ФИДИЯ

Самым знаменитым из скульпторов древности был Фидий.

Этот прославленный мастер участвовал в восстановлении Афин после сожжения города персами. Под его общим руководством строился Парфенон — храм покровительницы города богини Афины. Ученики Фидия выполнили барельефы, украшающие храм. Сам Фидий создал статую Афины, которая стала символом города.

Самая знаменитая работа Фидия — статуя Зевса Олимпийского. Она была выполнена из дерева, мрамора, слоновой кости и золота. Греки называли ее одним из чудес света.

Вернувшись после создания статуи Зевса из Олимпии в Афины, Фидий попал в тюрьму. Он был близким другом политика и государственного деятеля Перикла. А у политиков бывают не только друзья, но и враги. Чтобы досадить Периклу, Фидия обвинили в краже части золота, предназначенного для одежд статуи Афины в Парфеноне. Фидий предвидел обвинение и сделал такие одежды, что их можно было снять и взвесить.

Фидия оправдали, но последовало новое обвинение. Оказывается, на щите Афины среди богов и героев Фидий изобразил себя и Перикла. Оправдаться было невозможно. К тому же от чумы умер Перикл, защищавший своего друга. И величайший скульптор остался в тюрьме до конца своих дней.

СЕРДЦЕ ДРЕВНИХ АФИН

«Если ты не был в Афинах — ты верблюд, если был и не восхищался — ты осел», — говорили древние греки.

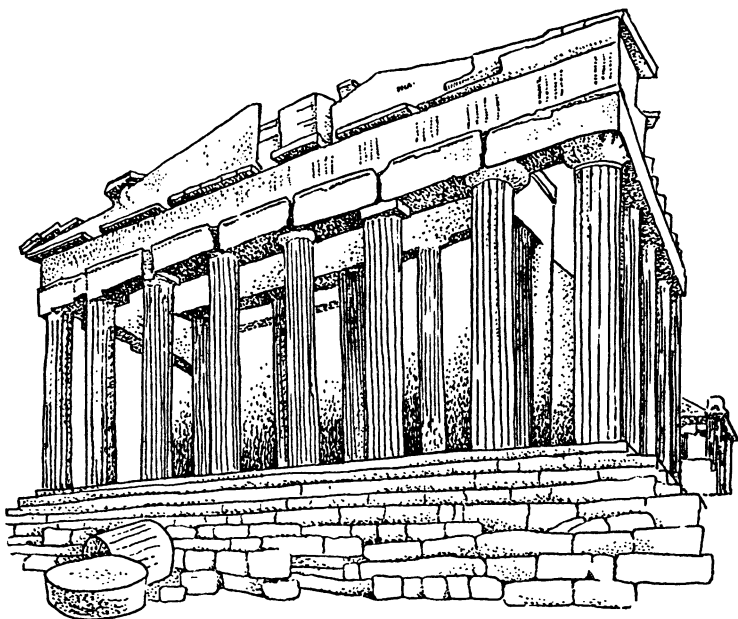
Афины были самым богатым и знаменитым из греческих городов, а сердцем Афин был Парфенон — храм богини Афины, кровительницы города.

Мы привыкли, что здания имеют фасад (главную, парадную сторону). Греки же хотели, чтобы их постройки были прекрасны со всех сторон.

На первый взгляд, Парфенон очень прост:

мраморный четырехугольник, окруженный колоннами (столбами, на которые опирается кровля). Колонны Парфенона примерно в пять раз выше человеческого роста, угловые колонны несколько толще остальных — чтобы на фоне неба они не выглядели тоньше тех, которые видны на фоне затененной стены.

Храм Афины построен целиком из мрамора. Отдельные мраморные блоки (греки называли их квадрами) ничем между собой не склеивались. Как хороший русский плот-

*Древняя Греция.
Парфенон*

ник может срубить избу «без единого гвоздя», так и греческие каменщики безукоризненно подгоняли мраморные «кубики». Только в самых ответственных местах квадры соединяли железными прутьями.

Двадцать веков простояло это мраморное чудо в своем первоизданном виде — ни одна колонна не покосилась, ни один квадрат не выпал. Ни дождь, ни ветер, ни землетрясения не страшны оказались творению древнегреческих мастеров — оно погибло от рук человеческих. В XVII веке, во время одной из многочисленных войн, турки (они владели тогда афинской землей) устроили в прекрасном храме склад пороха. В Парфенон попала бомба, и он превратился в руины (развалины), которые и сейчас можно увидеть в Афинах.

День разрушения Парфенона до сих пор считается в Греции днем национального траура.

ЧТО ТАКОЕ ГРОТЕСКИ

Возможно, вы уже слышали слово «гротеск» — так называют яркие, броские, жизнерадостные и не совсем обычные произведения искусства. Впервые это слово было употреблено в Италии в конце XV века. Происходит же оно от слова «грот» (пещера).

Именно в это время в Риме велись большие строительные работы, и строители об-

наружили огромные подземные пещеры — гроты, стены и потолки которых украшала невиданная по великолепию и изяществу отделка. Здесь были различные фантастические существа — кентавры (полулюди-полулошади), сатиры (козлоногие весельчаки), сфинксы (львы с человеческими головами), грифоны (крылатые львы с орлиными головами), а также гирлянды цветов и плодов, музыкальные инструменты, оружие...

Вот эти украшения и были названы гротесками. Ими любовались и восхищались, лучшие художники использовали их как образцы для своих произведений, но никто не мог понять, зачем понадобилось так богато украшать подземные пещеры.

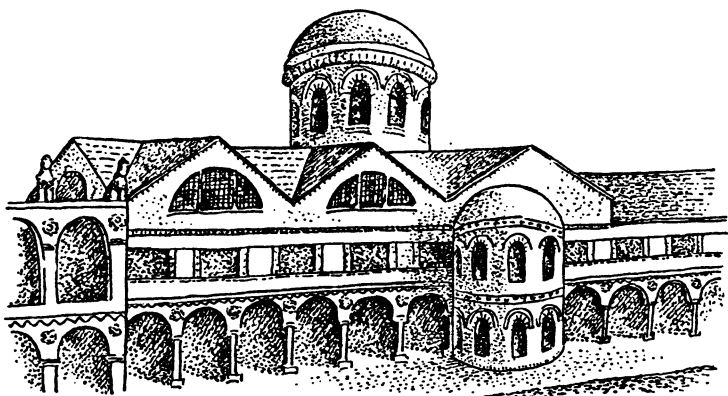
И только через много лет выяснилось, что это не пещеры, а остатки знаменитых римских терм — а попросту... бань.

В этих банях не только мылись. Там занимались гимнастикой, проводили спортивные состязания, отдыхали, беседовали, даже изучали науки.

Самыми большими и пышными были термы, построенные на средства императора Каракаллы. Несколько огромных бассейнов, широкие лестницы, грандиозный купол, опирающийся на стены толщиной в несколько десятков метров...

Интересно, что многие римские сооружения были построены не из камня и не из кирпича. Если снять тонкие плиты мрамор-

ной облицовки — под ними обнаружится
многометровая толща бетона.

Римский бетон — смесь извести с галькой (камешками) и песком. Из кирпича или камней выкладывали двойную стену, а затем внутрь заливали жидкую бетонную массу. Застыв, масса становилась тверже камня.

А за отделкой этих рукотворных «пещер» так и закрепилось название «гротески».

РЕНЕССАНС, ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ

XV—XVI века в истории западноевропейской культуры называют эпохой Возрождения, или Ренессансом (то же самое, но по-французски). Почему такое название? Что возрождалось в Европе, и в первую очередь (еще с XIV века) в Италии?

Возрождался интерес художников к человеку — умному, ловкому, сильному и красивому. К человеку, каким его видели и изображали художники Древней Греции.

Но много воды утекло со времен Фидия и Мирона. На смену красивым и жизнерадостным языческим богам пришел мученик Христос. Идеалом (образцом) человека христианская религия считала монаха (человека, посвятившего свою жизнь служению Богу). Монахи отказывались от личных стремлений, постились (отказывались от определенных видов пищи), проводили свои дни в размышлениях о Боге и загробной жизни...

А в это время по всей Италии шли раскопки, извлекались на свет прекрасные творения древних художников — статуи, керамические расписные сосуды, домашняя утварь... Все это было так не похоже на то, к чему привыкли люди Средневековья!

В первой половине XV века во Флоренции жили и работали три художника, получившие прозвище «отцов Возрождения»: архитектор Брунеллески, скульптор Донателло и

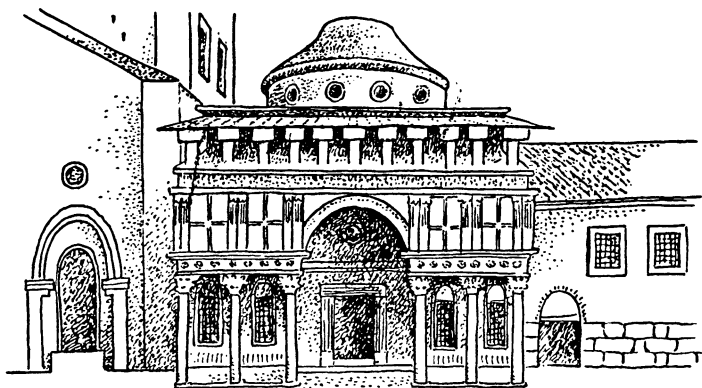
живописец Мазаччо. Языком своих искусств они прославляли вновь открытую Возрождением физическую (телесную) красоту человека.

Об одной из построек Брунеллески другой знаменитый художник сказал: «Трудно сделать так же хорошо, невозможно сделать лучше».

Рассказывали, что когда Донателло работал над скульптурой флорентийского дурачка Цукконе, мраморная статуя казалась ему такой живой, что мастер, яростно работая резцом, в гневе кричал своему творению: «Да говори, говори же, наконец!...»

Мазаччо прожил всего 27 лет, но за свою короткую жизнь много нового внес в искусство живописи.

В искусстве Возрождения различают три периода (отрезка времени): XV век называют

Ранним Возрождением, конец XV — первую четверть XVI века — Высоким Возрождением, XVI век — Поздним Возрождением.

МИКЕЛАНДЖЕЛО

В 1504 году на площади итальянского города Флоренции поставили мраморную скульптуру Давида — юноши, победившего в единоборстве великана Голиафа. Сейчас эта скульптура в музее, а на площади стоит ее бронзовая копия.

Создавал Давида великий итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт Микеланджело Буонаротти — его часто называют просто Микеланджело.

Микеланджело с детства посвятил себя искусству — в 13 лет он стал учеником художника Гирландайо. Когда ему было 26 лет, он взялся за работу, от которой отказались многие художники. Во Флоренции была мраморная глыба высотой более 5 метров. Один скульптор начал высекать из нее статую, но бросил работу. Прекрасный мрамор казался безнадежно испорченным, но под умными руками Микеланджело из него родился Давид...

Говорят, на макушке статуи, среди завитков волос, есть участок необработанного камня — мастеру чуть-чуть не хватило «роста» неиспорченной части мрамора.

Часто современники бывают не в состоянии оценить по заслугам мастерство художника, но талант Микеланджело был признан уже при его жизни — он получал заказы от флорентийских правителей и от самого римского папы.

В 1508 году художник начал роспись потолка Сикстинской капеллы в Риме (капелла — место, где верующие могли молиться). На высоких лесах, лежа на спине, без помощников работал Микеланджело. Четыре года жизни отдал он этой росписи, и потом

*Портрет Микеланджело Буонаротти.
Сикстинская капелла
(фреска)*

Собор Св. Петра в Риме

еще долго не мог нормально читать: его глаза почти перестали видеть, и книгу приходилось поднимать высоко над головой.

Микеланджело был некоторое время главным архитектором собора Святого Петра в Ватикане — по его модели был возведен прекрасный купол собора.

Собор Святого Петра, скульптуры, фрески (настенные росписи), прекрасные стихи — вот то, что оставил людям Микеланджело Буонаротти.

Не правда ли — примерам нет конца
Тому, как образ, в камне воплощенный,
Пленяет взор потомка восхищенный
И замыслом, и почерком резца?

Творенье может пережить творца:
Творец уйдет, природой побежденный,
Однако образ, им запечатленный,
Веками будет согревать сердца.

И я портретом в камне или цвете,
Которым, к счастью, годы не опасны,
Наш век могу продлить, любовь моя, —
Пускай за гранью будущих столетий
Увидят все, как были вы прекрасны,
Как рядом с вами был ничтожен я.

*Микеланджело Буонаротти
Перевод с итальянского Е.Солоновича*

ВЕЛИКИЙ ЛЕОНАРДО

«Не говоря уже о красоте его тела, которая была выше всякой похвалы, в каждом его движении была бесконечная прелесть; он обладал такими дарованиями, что легко одолевал всякие встречавшиеся ему препятствия. Его громадная физическая сила соединялась с ловкостью, ум и смелость его всегда отличались каким-то царственным ве-

ликодушным характером», — таким видели современники Леонардо да Винчи.

Один из величайших художников эпохи Возрождения, в 14 лет он стал учеником Вероккьо — скульптора и живописца, а в 20 лет его уже провозгласили «мастером», и он действительно был мастером, и не только в живописи.

Немногие произведения Леонардо дошли до нашего времени, о некоторых из них мы знаем лишь из воспоминаний современников. Но сохранившиеся — «Благовещение», «Тайная вечеря», знаменитая «Мона Лиза» — создали художнику всемирную славу.

Живопись, хотя Леонардо и ставил ее выше всех других занятий, не была для него единственным занятием. Известно, что за 40 лет до Николая Коперника Леонардо написал трактат (научный труд) о вращении Земли. Он ввел в математике знаки «плюс» и «минус»; объяснил распространение звуковых волн; начертил, пользуясь рассказом Америго Веспуччи, первую карту Америки; высказал предположение, что «белый цвет есть причина всех цветов».

В будущем, изучая многие школьные предметы, Вы не раз встретитесь с Леонардо да Винчи, с его гениальными открытиями и гипотезами (предположениями).

А может быть, в крупнейшем музее мира — парижском Лувре — Вам доведется встретиться с Моной Лизой. Когда-то ее привозили в Москву — спросите старших чле-

нов своей семьи, возможно, они стояли в очереди «на свидание» с этим гениальным творением великого Леонардо...

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ЗЕРКАЛЬНОЕ ПИСЬМО ЛЕОНАРДО

Чтение рукописей Леонардо да Винчи представляет большие трудности. Они написаны зеркальным письмом, справа налево, и могут быть разобраны только в зеркале. Чтобы еще больше засекретить свои открытия, в известных случаях Леонардо писал отдельные слова обычным письмом, которые, следовательно, в зеркале не читаются. Любопытно, что у Леонардо есть целая большая страница ребусов (загадок, где какое-либо слово или фраза изображены в виде сочетания фигур, букв, знаков).

Либри так писал о манускриптах (рукописях) Леонардо да Винчи в одном из своих писем в 1830 г.: «Здесь есть все: физика, математика, астрономия, история, философия, новеллы, механика. Словом, это — чудо; но написано наыворот так дьявольски, что не один раз я тратил целое утро, чтобы понять и скопировать две или три таких странички».

*Из книги В. П. Зубова
«Леонардо да Винчи»*

СТЕННЫЕ РОСПИСИ

Самый простой способ украсить стену — что-нибудь нарисовать на ней. Стенные росписи — очень древний вид изобразительного искусства. Мы встречаем их в гробницах Древнего Египта и в полуразрушенных домах города Помпеи, погибшего при извержении Везувия, в православных церквях и в современных общественных зданиях.

Прежде чем расписывать стену, нужно подготовить ее — сделать ровной и гладкой. Для этого стену покрывают специальным составом — смесью гипса, воды и песка. Этот состав называют штукатуркой.

Стенные росписи бывают двух видов — секко (от итальянского «сухой») и фреска (от итальянского «сырой», «свежий»).

При росписи способом секко художник дожидается, пока штукатурка высохнет, и начинает работу.

Если же художник выбирает технологию фрески — его задача усложняется. Во-первых, работать нужно быстро, пока штукатурка не высохла. Во-вторых, художник должен уметь представить, какой цвет приобретет его творение по завершении работ. Вспомните: если какую-либо ткань смочить водой, она становится темнее, высыхает — светлеет. Так и с водяными красками для фрески: высыхает штукатурка, высыхает сама краска — и изображение становится заметно светлее.

Но зато краска впитывается в штукатурку, как бы срастается с ней, и красочный слой приобретает особую прочность.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

СПАСИТЕ МИКЕЛАНДЖЕЛО!

«Убийство в Ватикане», «Остановите истребление!», «Уничтожение Микеланджело»... Нет, не преступление вандалов, покусившихся на святая святых живописи, послужило поводом для душераздирающих криков «SOS» со страниц зарубежной печати. Буря возмущения, захлестнувшая широкие круги общественности, была вызвана... ходом реставрации фресок Сикстинской капеллы, созданных великим мастером Возрождения более четырех с половиной столетий назад.

По мнению ряда искусствоведов, кричаще-яркий колорит, который придается фрескам в процессе реставрации, резкие переходы от одного тона к другому свидетельствуют о стремлении «приспособить живопись Микеланджело к телевизионным камерам». По контракту, подписанному Ватиканом, за три миллиона долларов одна из японских телекомпаний получила право снимать все этапы реставрационных работ вплоть до их завершения.

Так назвал искусство мозаики М.В.Ломоносов. Мозаика — изображение, составленное из отдельных кусочков цветных камней, стекла, дерева или других материалов.

Искусство мозаики родилось в Древней Греции, где изображения составлялись из разноцветной гальки (морских камешков). Римляне заимствовали его у греков.

Позднее в Византии стали делать мозаику из смальты — специальных стеклянных кубиков и пластинок. Если смальта была прозрачной, под нее подкладывали фольгу (серебряную «бумагу»).

В эпоху Возрож-

дения во Флоренции и Риме очень любили мозаику из цветных камней различных пород.

Русские мастера в древности тоже владели искусством мозаики. Прекрасными мозаичными изображениями в XI веке был украшен Софийский собор в Киеве.

Но для развития искусства мозаики нужна была смальта, а русское стеклоделие пришло в упадок в результате нашествия монголо-татар. Возродить «мозаическое искусство» взялся М.В. Ломоносов. Он провел огромное количество опытов (около четырех тысяч!) и открыл способ получения смальты любого цвета. Потом была создана и мастика — состав, которым смальта скреплялась на медном подносе, служившем основанием для мозаики.

В марте 1764 года Ломоносов закончил мозаику «Полтавская баталия». Это самое выдающееся произведение русского мозаичного искусства за целое тысячелетие и достойное завершение всех трудов Ломоносова в области мозаики.

В Петербурге, в старом здании на Неве, построенном еще архитектором Кваренги, где помещается конференц-зал Академии наук, при входе открывается взору яркое полотно «Полтавской баталии». Уже более двух веков из дыма и пламени смотрит на зрителей Петр Великий, «сотканый» из разноцветных стеклышек великим Ломоносовым.

Прежде чем браться за создание мозаичных картин, Ломоносов составил их словесное описание.

Вот как он описывал «Полтавскую баталию»:

1. Напереди изображен Петр Великий на скачущей лошади верхом, лицом в половину профиля; облик нарисован с гипсовой головы, отлитой с формы, снятой с самого блаженныя памяти великого государя, каков есть восковый портрет в Кунсткамере, а красками писан с лучших портретов, каковые нашлись в Санкт-Петербурге, по выбору, величиною сидячий в сажень, а прочее по пропорции.

2. За государем бывшие тогда знатнейшие генералы: Шереметев, Меншиков, Голицын, коих портреты взяты с имеющихся оригиналов.

3. Представлен Петр Великий в немалой опасности, когда он в последний раз выехал к сражению при наклонении в бегство Карла Второгонадесять; напереди и назади генералы и солдаты, охраняя государя, колют и стреляют неприятелей.

4. Ближко впереди гранодер со штыком, направленным в неприятеля, оглянулся на монарха, якобы негодуя, что так далеке отваживается.

*Из книги А. Морозова
«Ломоносов»*

ПЕРЕДВИЖНИКИ

Как художник зарабатывает себе на жизнь? Разумеется, продавая плоды своего труда — живописные, графические или скульптурные произведения. Многие из Вас, наверное, видели на улицах художников, продающих свои работы, а многие ли видели покупателей?

Обычно произведения художников продаются в специальных магазинах, кроме того, организуются выставки-продажи, где любой человек — коллекционер или просто любитель искусства — может купить работу художника. Бывают на таких выставках и сотрудники музеев — ведь музейные коллекции постоянно пополняются новыми экспонатами (предметами, выставленными для обозрения). Бывает, что художник работает и «на заказ», заранее зная, куда попадет его произведение и сколько за него заплатят. Такой заказ художник может получить как от богатого человека, так и от государства.

До 70-х годов XIX века в России государственными заказами и ежегодными вы-

ставками картин ведала Императорская Академия художеств. Художникам предлагали писать картины на сюжеты Библии или древних мифов — красивые, но далекие от реальной жизни. Но к тому времени в России уже были художники, стремившиеся к правдивому изображению современной им жизни, — Г.Г.Мясоедов, В.Г.Перов, А.К.Саврасов, Н.Н.Ге, И.Н.Крамской. Они решили выйти из подчинения Академии и организовали Товарищество передвижных художественных выставок. Каждый член Товарищества (они называли себя передвижниками), продав свое произведение, часть суммы вносил на общие расходы. На эти деньги ежегодно устраивалась выставка, которая передвигалась из города в город — так работы передвижников стали доступны не только столичному зрителю.

На первой выставке передвижников в 1871 году были показаны картины, которые сейчас знакомы даже очень далекому от искусства человеку: «Грачи прилетели» Саврасова, «Охотники на привале» Перова, «Майская ночь» Крамского, другие известные произведения.

К передвижникам причисляли себя И.Е.Репин, В.И.Суриков, В.Д.Поленов, В.М.Васнецов, В.А. Серов.

Товарищество передвижных художественных выставок просуществовало до 1923 года. За это время было устроено 48 выставок в

Петербурге и Москве, которые затем были показаны в Киеве, Харькове, Казани, Орле, Риге, Одессе и других городах.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Мы не знаем точно, когда это произошло, — знаем только, что очень давно.

...В пещере горел костер, у костра сидела женщина и лепила из глины горшок. Прежде чем поставить горшок в огонь, женщина взяла палочку, несколько раз вдавила ее в стенку горшка — получился простой узор из полосок и точек. Дальше все пошло своим чередом: горшок попал в огонь, глина затвердела, приобрела красноватый цвет.

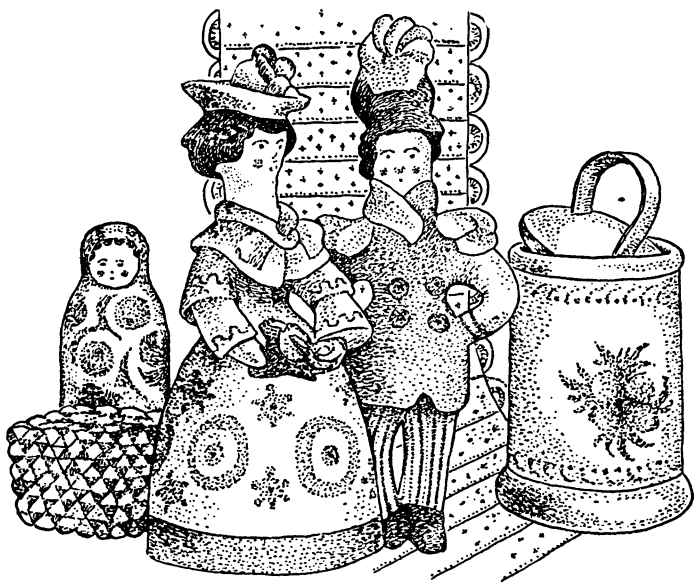
Горшок получился немного красивее своих «старших братьев», но не перестал быть горшком — в нем варили пищу. Ничто не вечно — однажды горшок разбился, черепки его попали в мусорную яму. Потом эти черепки нашел ученый-археолог, склеил — и горшок занял почетное место в музее...

Так — или примерно так — из стремления человека украсить свой быт (повседневную жизнь) родилось декоративно-прикладное искусство. Латинское слово «декоро» значит «украшаю», прикладное — имеющее практическое значение, применяемое в жизни. Художественная обработка (проще гово-

ря — украшение) домашней утвари, мебели, тканей, одежды, орудий труда — вот что такое декоративно-прикладное искусство.

При изготовлении предметов быта используются разные материалы: дерево (мебель, посуда), ткань (одежда, столовое и постельное белье, ковры), металл (орудия труда, оружие, посуда). При обработке этих материалов используют разные приемы: роспись и резьбу, чеканку и ковку, вышивку и инкрустацию. Занимаются декоративно-прикладным искусством профессиональные художники и народные мастера.

Оренбургские пуховые платки и расписная деревянная посуда из Хохломы, вологодское кружево из льняных нитей и дере-

вянное «кружево» под крышей русской избы — все это и многое другое мы называем произведениями декоративно-прикладного искусства. И началось все это с простого и понятного стремления человека сделать свою жизнь чуть-чуть красивее.

АНТИЧНАЯ ВАЗОПИСЬ

Античным искусством (от латинского слова «антиквус» — древний) принято называть искусство Древней Греции и Древнего Рима. **Вазопись** — роспись керамических (от греческого «керамос» — глина) сосудов.

Древнегреческие мастера создавали великое множество сосудов самого разного назначения: амфоры (остродонные сосуды) для хранения оливкового масла и вина; кратеры — большие сосуды для смешивания вина с водой (неразбавленного вина греки не пили); килики — изящные чаши...

В окрестностях Афин добывали отличную глину, лепили из нее сосуды, а затем расписывали специальным составом — его называют «черным лаком». Чернофигурной называли роспись, для которой фоном служил естественный цвет обожженной глины. Если же фон был черным, а изображения имели цвет обожженной глины (красновато-коричневый) — такую роспись называли краснофигурной.

По качеству глины, форме вазы, характеру росписи ученые могут определить, где и когда она была изготовлена. Есть вазы, на которых сохранились имена художников-вазописцев Евфрония, Дуриса, мастера Брига и других.

Сюжетами для росписей служили легенды и мифы, сцены повседневной жизни, школьные уроки, соревнования атлетов (спортсменов). Прекрасные расписные вазы были любимы греками и известны далеко за пределами Греции.

К сожалению, время не пощадило античные вазы — многие из них разбились. Но благодаря кропотливому труду археологов

некоторые удалось склеить, и по сей день они радуют нас совершенными формами и блеском черного лака.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

АНТИЧНЫЕ ВАЗЫ

Прекрасные эти античные вазы понравились нам почему-то не сразу. «Подумаешь, вазы!» — подумали мы. Другим были заняты наши умы.

Сначала на них мы взглянули, скучая, потом мы к одной пригляделись случайно, потом загляделись...

И может быть, час никак не могли оторваться от ваз.

...То вазы-гиганты,
то карлики вазы,
и каждая ваза — с рисунком-рассказом!

...Герой в колеснице летит на войну.
Плывут аргонавты в чужую страну.
Персей убивает Медузу Горгону.
Афина Паллада диктует законы.
Сражается с Гектором грозный Ахилл
(и Гектор, как видно, лишается сил)...
А вот Артемида, богиня охоты,
из меткого лука стреляет в кого-то.
А это на лире играет Орфей.

А это вручают спортивный трофей.
А вот — Одиссей, подающий советы.
А это — кентавры...
А это...

А это...

Но мы описать и не пробуем враз
крупнейшую в мире коллекцию ваз.

*Из книги Олега Тарутина
«Что я видел в Эрмитаже»*

КТО «ЛЕЧИТ» КАРТИНЫ

«Все на свете боится времени...» — с этой пословицей древних египтян мы уже знакомы. Время разрушает постройки и скульптуры. Время «затемняет» лак и покрывает трещинами красочный слой картины...

Но не только от времени страдают произведения искусства — очень часто причи-

ной их повреждения (а порой и полного разрушения) становится деятельность человека.

Вспомните печальную судьбу прекрасных дворцов в окрестностях Петербурга — в Павловске, Царском Селе, Петергофе. В годы Великой Отечественной войны они были разрушены фашистами...

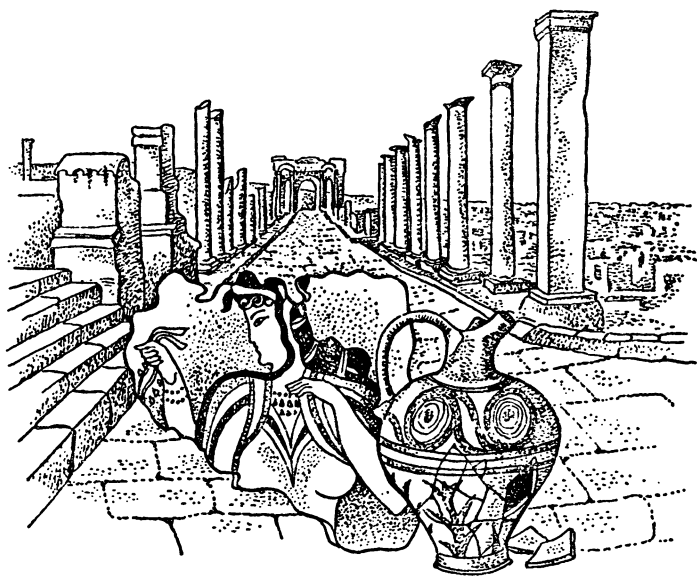
Вспомните скульптуру Микеланджело «Пьета» (оплакивание Христа) в римском соборе Святого Петра — с конца XV века любовались ею люди, а в конце нашего, XX века, один из посетителей собора нанес ей несколько ударов, отколов при этом часть мрамора...

А прекрасное собрание картин Дрезденской галереи отступающие фашисты прятали в сырой шахте. Картины старых мастеров «заболели» от сырости, и кто знает, что было бы с ними, если бы не реставраторы.

Реставрация — значит восстановление, укрепление поврежденных или разрушенных произведений искусства. Это трудная, кропотливая, порой очень длительная работа. Чтобы восстановить первоначальный вид произведений, реставраторы используют новейшие достижения техники (например, обследование в инфракрасных лучах) и простейшие средства — такие, как ватка, смоченная обыкновенной водой.

Реставраторы могут многое: перенести картину с доски на холст, собрать из не-

скольких сотен черепков расписную вазу, по сохранившимся рисункам и фотографиям восстановить облик давно разрушенного здания. У реставраторов всегда много работы. Как хочется, чтобы они «лечили» произведения искусства только от ран, нанесенных временем...

РЕСТАВРАТОР

Он одно за другим отставляет полотна,
и когда, уже после отбора холста,
осторожным тампоном пылица снята,
на поблекшие краски налипшая плотно,
невесомая кисть как бы вскользь,

мимолетно

над веками плывет, воскрешая цвета,
и под нею рождается вновь красота,
что казалась утраченной бесповоротно.

Это больше, чем просто картину

сберечь:

к потерявшему речь возвращается речь,
продолжается в дальнюю даль

погружение.

Он счищает позднейший —

— безжизненный — слой

и в зеркальном сиянии славы былой
обнаруживает и свое отражение.

*Генрик Эдоян
Перевод с армянского*

ПОДЛИННИК ИЛИ ПОДДЕЛКА?..

Произведение искусства уникально (уникальный — единственный в своем роде, неповторимый). Его называют еще подлинником или оригиналом (по-латыни — первоначальный). Правда, бывают в изобразительном искусстве случаи, когда подлинником является каждый печатный оттиск выполненной автором формы. Это касается печатной графики — гравюр, литографий, эстампов.

Бывает, что живописец сам повторяет свою картину, или это делает другой художник — точно передавая мельчайшие детали изображения. Тогда получается копия. Если же автор, повторяя работу, вносит какие-то изменения — такое произведение называют репликой.

Возможно, вам приходилось видеть в залах художественных музеев людей, копирующих произведения великих мастеров. Для чего они это делают? Чаще всего, чтобы научиться живописи, точнее — усовершенствовать свое умение. Выполнение копий — один из этапов обучения изобразительному искусству.

Но бывает, что копии картины известных авторов пишутся совсем с другой целью — выдать их за подлинники. Такое «изделие» называется подделкой, его создают для того, чтобы продать несведущему покупателю и

выручить деньги — тем больше, чем известнее автор, создавший подлинник. Не будем дальше развивать этот сюжет — мы ведем речь о художниках, а не о преступниках.

Но все же — как отличить подлинник от подделки? Это делают ученые-искусствоведы. Они могут определить автора по манере письма, по изображенным на полотне предметам. Можно с довольно большой точностью определить время создания картины, исследовав краски, холст или подрамник картины. Эти же методы применяются, когда автор картины неизвестен. Большая радость для искусствоведа, если на этикетке вместо слов «неизвестный художник» появляется имя автора, если произведение искусства вновь обретает своего творца.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

«Много лет я писал картины. Но музеи и коллекционеры говорили, что мои работы немногим лучше подделок (т.е. дешевых изделий), продающихся на дешевых распродажах. Мне говорили, что я бездарный художник... Это оскорбительно! И тогда я решил доказать, что Ханс ван Меегерен великий художник! Я мог сделать это только одним способом...»

А способ этот был — подделка работ художников Вермера, Питера де Хооха и Терборха. Правда, ван Меегерен не подделывал уже существовавшие, а писал «совершенно новые» картины давно умерших художников. Дело было во время второй мировой войны, и первоначально художника обвинили в продаже фашистам «национального достояния», в измене, за которую полагалась смертная казнь.

Художнику пришлось доказывать, что он не изменник, а всего лишь мошенник. Сидя в тюремной камере, он написал картину «Иисус в храме». Причем он сумел даже изготовить краски, какими пользовался Вермер в XVII веке. После этого «следственного эксперимента» ван Меегерена осудили за мошенничество и приговорили к году тюремного заключения.

РУССКИЙ МЕЦЕНАТ

Сын сибирского купца Савва Иванович Мамонтов провел железную дорогу на север, в Архангельск и Мурманск, для выхода к океану, и на юг — к Донецким угольным копам. И в этом его огромная заслуга перед Россией. Огромная — но не главная.

Мамонтов вошел в историю русской культуры как меценат — покровитель художников и артистов. Он и сам был талантлив — участвовал в любительских (самодеятельных)

спектаклях, брал уроки пения, пробовал себя в скульптуре. Но через всю свою жизнь Савва Иванович пронес любовь к русской живописи и русскому оперному искусству.

В 1870 году он купил имение (дом с земельным участком) в Абрамцеве, под Москвой. Здесь была устроена художественная мастерская, куда с удовольствием приезжали поработать друзья Мамонтова — Антокольский и Поленов, Репин и Серов, Коровин и Врубель. Постепенно образовалось содружество художников, которое современники называли абрамцевским, или мамонтовским кружком. Художников объединяли свобода мысли и творчества, радость общения, увлечение русской стариной, отечественной историей.

Савва Иванович стал центром кружка, его душой. Он радовался таланту своих друзей, а они признавали, что без Мамонтова не сложился бы их счастливый союз.

Виктор Васнецов писал в Абрамцеве своих знаменитых «Богатырей», Репин начинал здесь своих «Запорожцев». Здесь рождались поэтичные пейзажи В.Серова, а его замечательная «Девочка с персиками» — это портрет всеобщей любимицы Верочки Мамонтовой, дочери Саввы Ивановича.

В Абрамцеве стали собирать изделия народного творчества, возродили старые русские ремесла, открыли столярно-резчицкую и гончарную мастерские.

Отдельная страница истории русской культуры — Савва Мамонтов и русская опера...

Могучий деятель просвещения, созидатель русской культуры — так (совершенно справедливо!) называли современники Савву Ивановича Мамонтова.

ГДЕ ЖИВЕТ «ВИДИМОЕ ИСКУССТВО»

У верховного бога древних греков Зевса и богини памяти Мнемосины было девять дочерей. Греки называли их музами и считали покровительницами наук и искусств. Как ни странно, у изобразительного искусства музы-покровительницы не оказалось.

Трудно сказать, почему греки так «обделили» видимые искусства — может быть, просто не хотели пускать муз в мастерские художников, ведь там так легко испачкаться в краске, глине; и «ароматы» не всегда радуют обоняние (хотя многие художники признаются, что нет для них милее запаха масляной краски!); порой увесистые камешки летят из-под инструмента скульптора. Словом, обстановка не совсем подходящая для богинь...

А вот готовые произведения изобразительного искусства пользуются покровительством муз — ведь живут они, как правило,

в музеях, а музеем называли храм муз (древние греки говорили «мусейон»).

Живут произведения искусства в музеях по-разному: одни — в просторных, ярко освещенных залах постоянно встречаются со зрителями; другие — в специальных кладовых (запасниках), только изредка появляясь на свет. Но работники музеев одинаково заботятся как о первых, так и о вторых: поддерживают в залах и запасниках определенную температуру и влажность воздуха, следят, чтобы творения художников не «заболели», а если это все же случается — оказывают им помощь.

Музеи, где хранятся и выставляются произведения изобразительного искусства, называются художественными музеями. Таких музеев много и в нашей стране, и за границей, они обмениваются коллекциями (собраниями произведений), из которых устраивают временные выставки.

Конечно, не все картины, рисунки, скульптуры живут в музеях. Есть любители искусства, собравшие в своих домах коллекции живописи, графики и скульптуры. А может быть, и у Вас в доме живет произведение «видимого искусства»?

В прошлом веке жил в Москве Павел Михайлович Третьяков. Был он человеком состоятельным, образованным, любил изобразительное искусство. И не просто любил: оказывал помощь и поддержку художникам. Таких людей называют меценатами (по имени богатого римлянина Мецената, помогавшего поэтам).

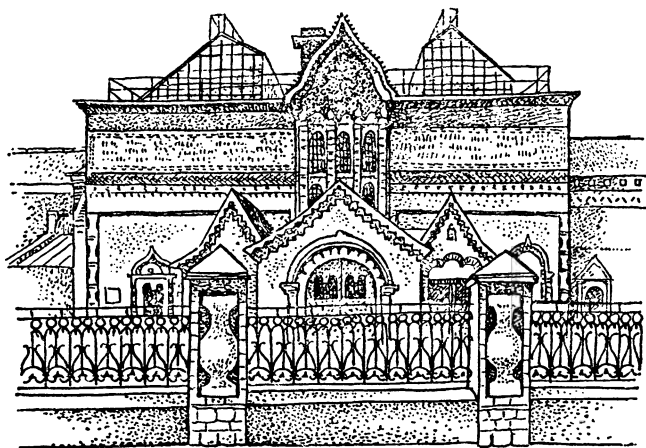
В 1856 году П.М.Третьяков (ему было тогда 24 года) начал собирать произведения русского изобразительного искусства. Постепенно сформировалась коллекция, для которой в Лаврушинском переулке построили специальное здание. В 1892 году эту коллекцию и собрание своего брата Сергея Третьякова Павел Михайлович подарил городу Москве. Сейчас Государственная Третьяковская галерея — один из крупнейших художественных музеев мира.

Поговорим о художественных музеях. Они бывают разными. Одни музеи хранят искусство своего народа — то есть национальное искусство. В нашей стране Третьяковская галерея в Москве и Русский музей в Петербурге являются крупнейшими хранилищами национального искусства прошлого и настоящего. Самые большие коллекции зарубежного искусства — в Эрмитаже (С.-Петербург) и в Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (Москва).

Музеи различаются не только по составу своих коллекций, но и по размеру. Одни размещаются в небольших зданиях, другие занимают целые кварталы. Среди крупнейших — Эрмитаж в нашей стране, Лувр во Франции, Британский музей в Англии, Метрополитен-музей в Соединенных Штатах Америки.

Художественные музеи с их коллекциями произведений всех времен и народов — это своеобразные «машины времени»: ведь древнее и старинное искусство может увести наше воображение в глубину веков, а искусство современное снова вернет назад, в наш день.

Пожалуйста, не упускайте возможности побывать в музее и встретиться с настоящим искусством.

Третьяковская галерея

КАК НАЧИНАЛАСЬ ГАЛЕРЕЯ

...Павел Михайлович Третьяков который раз ходил из комнаты в комнату, раздумывая, куда же поместить новые приобретения. В кабинете все забито битком. В гостиной простенки меж окон уже заняты. Против окон — «Княжна Тараканова», над большим диваном «Привал арестантов», над угловым, по одной стене — «Мальчики мастеровые», по другой — «Охотники». В широком простенке, по бокам небольшого буфетика, над которым висели часы, — «Рыболов» и «Странник» тоже Перова. Нет, в гостиной явно негде было вешать. Павел Михайлович опять перешел в столовую и наконец с трудом выбрал место. Развешивая картины, он приговаривал, вздыхая:

— Тесно, до чего тесно!

— Перестань покупать, — лукаво прищурился Александр Степанович Каминский, пришедший с Соней провести родных.

Павел Михайлович, обернувшись, молча наградил его негодующим взглядом. Архитектор обезоруживающе улыбнулся в ответ и спокойно, весело посоветовал:

— Тогда строй помещение.

Третьяков оставил картины, посмотрел на зятя.

— Думаешь? Я и сам так считаю. Давно уже, — сказал он, помолчав. — А за проект возьмешься?..

...Он вышел на воздух, завернул за южный угол дома и погрузился в густую тень грушевого сада. Крепкие большие деревья слегка пошевелили листвой, и плоды, ровные, чуть зарумянившиеся, висели как игрушечные. Третьякову было бесконечно жаль уничтожать этот славный уголок сада. Но место его уже принадлежало галерее. Павел Михайлович постоял, трогая ветви деревьев, словно прося прощения за то, что их придется тревожить, пересаживать, может, тем самым погубить. Он любил природу не меньше произведений искусства, потому, наверное, и к пейзажам особое пристрастие питал. Но сейчас приходилось жертвовать одним во имя другого. И конечно, грушевые деревья, каких много, должны были уступить место бесценным художественным творениям. Павел Михайлович вздохнул и уверенным шагом направился в комнаты к Каминскому.

— Откладывать нечего, Саша. Пора начинать. Только, будь другом, последи, чтоб с грушами поаккуратнее...

*Из книги Н. Ненарокова
«Почетный гражданин Москвы»*

Самые знаменитые древнеримские поэты — Вергилий и Гораций.

Вергилий по просьбе императора Октавиана Августа создал поэму «Энеида» о странствиях троянца Энея. В римских школах по ней учили чтению и письму, она и сейчас остается образцом прекрасного латинского языка.

Гораций — поэт, чье знаменитое стихотворение «Памятник» вызвало множество подражаний. В школе вы познакомитесь с «Памятником» Г.Р.Державина и А.С.Пушкина. Стихи Горация понравились Вергилию, и тот представил его своему покровителю — Мecenату.

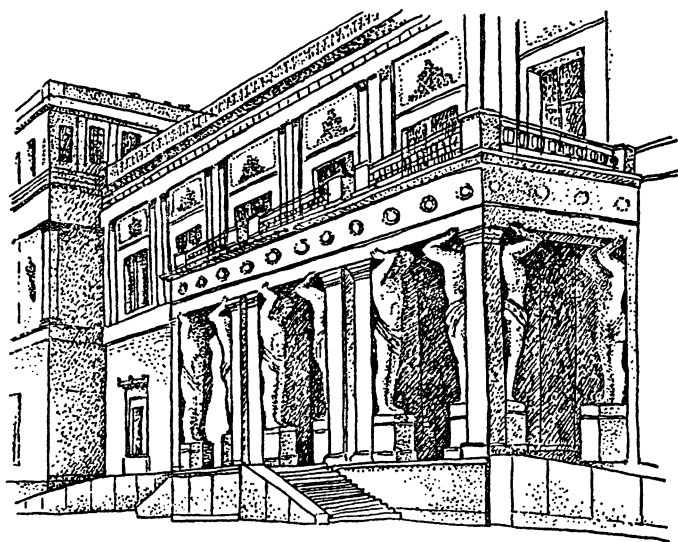
Мecenат был ближайшим другом Октавиана Августа. Он помогал будущему императору добиться власти, и Август во всем доверял Мecenату. Когда Августу приходилось покидать Рим, Мecenат, не занимавший никакой официальной должности, управлял городом. Мecenат очень любил поэзию и вообще искусство. Он давал деньги Вергилию, чтобы тот мог, ни о чем не заботясь, писать свои поэмы. Горацию он подарил имение (дом с участком земли) и представил его ко двору Августа. Августу тоже понравились

его стихи, и Гораций стал придворным поэтом.

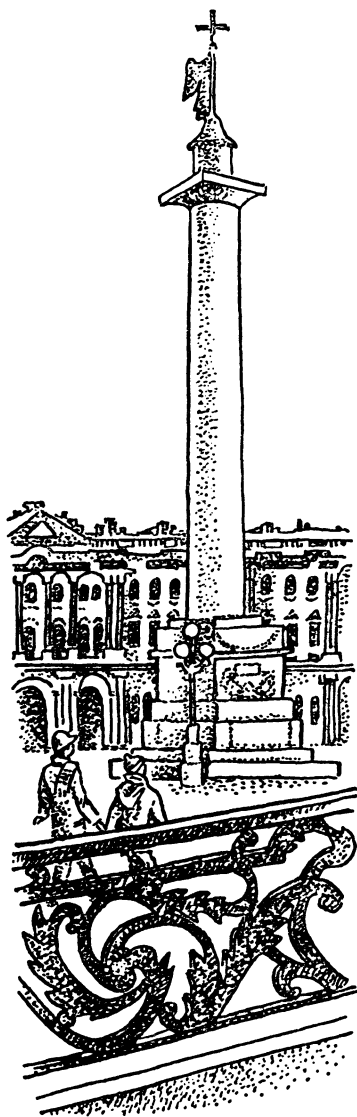
Имя Мecenата известно не меньше, чем имена Вергилия и Горация. Сейчас так называют богатого человека, который помогает поэтам, писателям, художникам, актерам.

КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ

Самым первым музеем нашей страны была знаменитая петровская Кунсткамера (кабинет редкостей). Чтобы привлечь в музей

С.-Петербург. Эрмитаж

посетителей, Петр I повелел подавать им бесплатное угощение. В этом первом русском музее хранились и первые экспонаты будущего Эрмитажа. Много воды утекло с тех пор. В Кунсткамере посетителей больше бесплатно не угощают, а Эрмитаж (в переводе с французского «уединенное место», «одинокий дом») стал крупнейшим собранием произведений изобразительного искусства в нашей стране.

Во второй половине XVIII века среди европейских монархов (правителей) распространилась мода на коллекции (собрания)

художественных ценностей. Такую коллекцию решила создать при своем дворе и русская императрица Екатерина II.

Произведения для коллекции приобретали в разных странах люди, прекрасно разбиравшиеся в искусстве, поэтому в собрании Эрмитажа много шедевров (шедевр — «верх искусства», наилучшее, совершеннейшее произведение).

Датой основания Эрмитажа принято считать 1764 год. Больше двухсот лет прошло с тех пор. Коллекция Эрмитажа росла, ей стало тесно в залах Зимнего дворца, сейчас музей размещается в комплексе из пяти зданий на берегу Невы. Только живописных полотен в нем более 7 тысяч, а сколько всего экспонатов — сосчитать трудно, потому что коллекция постоянно пополняется.

Ежегодно в Эрмитаж приходит более 3 миллионов посетителей. За один день невозможно даже просто обойти все 350 залов музея.

Все экспонаты (предметы, выставленные для обозрения) разделены по отделам: есть отдел первобытной культуры, античного мира (то есть Древней Греции и Древнего Рима), культуры народов Востока, истории русской культуры и другие. Есть в музее свой отдел реставрации (восстановления) произведений искусства.

ЭРМИТАЖ

Воскресное утро. Осенний пейзаж.
А небо — прозрачно и чисто.
Сегодня мы с другом идем в Эрмитаж!
Ложатся нам под ноги листья.
Мы слышали столько про этот музей
от наших знакомых, родных и друзей!
И стало неловко нам даже,
что не были мы в Эрмитаже.
И вот мы в музей знаменитый спешим,
опавшей листвою мы дружно шуршим,
и вот мы под аркой проходим,
и вот мы на площадь выходим.
А вот перед нами и Зимний дворец!
Огромный зеленый фигурный ларец!
Гордятся им все ленинградцы.
И мы загордились, признаться.
Еще он красивее там, где Нева
его отражает, качая едва...
А если такой он снаружи,
то что же внутри обнаружим?
...В душе впечатлений у нас уже масса,
а мы еще только добрались до кассы!
Суем мы в окошко монеты
и просим:
— Два школьных билета!

*Из книги Олега Тарутина
«Что я видел в Эрмитаже»*

КАКИЕ БЫВАЮТ КОЛЛЕКЦИИ

Слово «коллекция» — латинского происхождения, означает «собрание». Человека, собирающего коллекцию, называют коллекционером.

Коллекция — систематизированное (расположенное в определенном порядке) собрание каких-либо предметов. Коллекций и коллекционеров — великое множество.

Что только не коллекционируют люди! Редкие книги составляют коллекции библиофилов. Старинные и современные монеты собирают нумизматы. Почтовые марки и другие знаки почтовой оплаты интересуют филателистов, а грампластинки — филофонистов. Филокартисты коллекционируют открытки, а фалеристы — всевозможные значки.

Коллекции различаются по размерам. Некоторые так велики, что размещаются в крупнейших музеях (например, художественная коллекция Эрмитажа). А другие уместятся в обычных городских квартирах. Начинающим коллекционерам порой достаточно одного альбома или коробки.

Ценность любой, пусть даже самой маленькой, домашней коллекции — в системе. Это значит, что все предметы располагаются в определенном порядке: по времени создания, по странам, по темам, по алфавиту — короче, так, чтобы нужный предмет можно

было быстро найти. Нет системы — нет и коллекции, а есть просто случайное собрание предметов.

Коллекционирование — это, как правило, не профессия, а увлечение. Но собирая коллекцию, человек приобретает много новых знаний. Допустим, у филателиста появилась новая марка. Прежде всего он прочтет название страны, выпустившей марку. Потом ему, скорее всего, захочется узнать, что (или кто) изображено на ней — вот и придется заглянуть в справочник, словарь, а то и энциклопедию. Очень часто именно коллекционеры помогают ученым найти решение серьезных научных проблем.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

«...НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ДЕКАБРИСТ...»

Владислав Михайлович Глинка был крупным ученым, главным хранителем русского отделения Государственного Эрмитажа и великолепно знал немыслимое количество людей и вещей прошлого...

Приносят ему, например, предполагаемый портрет молодого декабриста-гвардейца, Глинка с нежностью глянет на юношу прадедовских времен и вздохнет:

— Да, как приятно, декабрист-гвардеец; правда, шитья на воротнике нет, значит, не гвардеец, но ничего... Зато какой славный улан (уж не тот ли, кто обвенчался с Ольгой Лариной — «улан умел ее пленить»); хороший мальчик, уланский корнет, одна звездочка на эполете... Звездочка, правда, была введена только в 1827 году, то есть, через два года после восстания декабристов, — значит, этот молодец не был офицером в момент восстания. Конечно, бывало, что кто-то из осужденных возвращал себе солдатскою службою на Кавказе офицерские чины, но эдак к годам 35-40, а ваш мальчик лет двадцати... да и прическа лермонтовская, такого зачеса в 1820-1830-х годах еще не носили. Ах, жаль, пуговицы на портрете неразборчивы, а то мы бы определили и полк и год.

Так что никак не получается декабрист — а вообще славный мальчик...

*Из книги Н. Эйдельмана
«Твой 18-й век»*

ИМПЕРАТОР — КОЛЛЕКЦИОНЕР

На страницах этой книги мы уже не раз встречались с Петром Великим. Он был не только царем-преобразователем, выдающимся полководцем, но и коллекционером — да каким!

Всю жизнь Петр I собирал книги — был библиофилом (по-русски — книголюбом). Его библиотека стала основой книжного собрания Академии наук.

Всевозможные диковинки и редкости повелел царь собирать в специальном «кабинете редкостей» — так появилась Кунсткамера — первый российский музей, который существует и поныне.

А среди экспонатов Кунсткамеры хранится полотняный мешочек, а в нем — множество зубов. Это тоже коллекция, собранная Петром I — зубы, которые он собственноручно удалил у своих подданных, чтобы избавить их от боли (правда, многие зубы почему-то оказались здоровыми).

Петр увлекался токарным делом и собрал целую коллекцию токарных станков. Было их около пятнадцати, до нашего времени дошло значительно меньше половины. Их тоже можно увидеть в музеях, и не только сами станки, но и весь полагающийся к ним токарный инструмент.

И еще одну коллекцию собрал император Петр I. Правда, об этой коллекции мы знаем только из рассказов современников царя и историков. Речь идет о своеобразной коллекции ремесел — Петр знал их четырнадцать! Он владел токарным станком и топором, разбирался в литейном и «навигацком» деле (навигация — значит мореплавание). Говорят, царь даже лапоть сплел — правда,

только один — на второй времени не нашлось.

Вот какие интересные коллекции собрал за свою жизнь Петр Великий.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ПЕТРОВСКИЙ «КАБИНЕТ РЕДКОСТЕЙ»

У входа в Кунсткамеру стояли чучела и скелеты. С потолка свисали высушенные рыбы и змеи.. В шкафах, за мелким переплетом стеклянных дверок, на тонких, неравных по длине полках, в цилиндрических сосудах помещались различные препараты. Сосуды были расставлены по росту и то образовывали горку, то неглубокий выем, как трубы церковного органа. В сосудах покоились «неизреченные, чудественные, странные звери, в винном духе положенные», диковинные рыбы, жабы, ящерицы, змеи, но больше всего человеческие зародыши. Говяжьи пузыри, которыми завязывались склянки, были причудливо украшены разноцветным мохом, раковинами, высушенными растениями с посаженными на них редкими жуками и бабочками. Наряду с зоологическими коллекциями кунсткамера располагала хорошим гербарием, собранием минералов, а также

большим числом восточных, китайских и сибирских редкостей.

В одной из зал, устало откинувшись в кресло и уронив длинные руки на подлокотники, сидел посреди собранных им вещей сам Петр. Он был одет в лазоревое, шитое серебром платье, с голубым орденом Андрея Первозванного и коротким кортиком. Маленькие топорщащиеся усики и широко раскрытые глаза придавали его лицу выражение гневного внимания. Лицо Петра пугало своей жизненностью. Оно было вылито К.Растрелли из воска с алебастровой маски, снятой после смерти Петра. На Петре был его «природный парик», сделанный из его собственных волос, срезанных во время персидского похода.

*Из книги А. Морозова
«Ломоносов»*

МУЗЫКА — ИСКУССТВО ЗВУКА

Мы живем в звучащем мире. Самые разнообразные звуки слышим мы на улице, в транспорте, на работе, дома. Множеством звуков встречает нас природа: шелестит листва деревьев на ветру, стрекочет кузнечик в траве, стучит дятел по стволу дерева. Человек так привыкает к звукам, что некоторые замечает только тогда, когда они исчезают (может быть, и Вам случалось просыпаться из-за того, что часы, остановившись, переставали тикать).

Абсолютной тишины можно добиться только в специальной сурдокамере («сурдос» — по латыни «глухой») — побывавшие в этой «комнате полной тишины» космонавты признавались, что это одно из самых трудных испытаний.

Мы не всегда можем определить происхождение того или иного звука, они сливаются, «накладываются» друг на друга — это уже не просто отдельные звуки, а шум...

И все-таки в этом безбрежном море звуков наше ухо легко и безошибочно выделяет особые звуки — музыкальные.

Музыка — это искусство звука. Своими особыми средствами она передает впечатления от окружающего нас мира. Она может вызвать у слушателей ощущение света или тьмы, дневного летнего зноя или ночной прохлады...

Людей, создающих музыкальные произведения, называют композиторами, а тех, кто доносит эти произведения до слушателей, — исполнителями. И тех и других можно назвать музыкантами.

Музыку, предназначенную для пения, называют вокальной (от латинского «вокалис» — голосовой). Ее исполнителей называют певцами. Голос певца нередко звучит в сопровождении музыкальных инструментов.

Если же произведение исполняется только на инструментах, мы называем такую музыку инструментальной.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

В МИНУТЫ МУЗЫКИ

В минуты музыки печальной
Я представляю желтый плес,
И голос женщины прощальный,
И шум порывистых берез,
И первый снег под небом серым
Среди погаснувших полей,
И путь без солнца, путь без веры
Гонимых снегом журавлей...

Давно душа блуждать устала
В былой любви, в былом хмелю,

Давно понять пора настала,
Что слишком призраки люблю.
Но все равно в жилищах зыбких —
Попробуй их останови! —
Перекликаясь, плачут скрипки
О желтом плесе, о любви.

И все равно под небом низким
Я вижу явственно, до слез,
И желтый плес, и голос близкий,
И шум порывистых берез.

Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чем...
В минуты музыки печальной
Не говорите ни о чем.

Николай Рубцов

КТО «ИЗОБРЕЛ» МУЗЫКУ

В глубокой древности трудной была жизнь людей, их жилища и одежда были плохой защитой от холода, их часто мучал голод. Их речь была бедна и ограничена лишь самыми необходимыми понятиями.

А музыка уже существовала!

Конечно, это была не та музыка, которую мы можем слышать сейчас — стоит только нажать кнопку магнитофона. Нам трудно даже представить себе музыку первобытных людей — ведь тогда никто не умел ее записывать, и все же...

Матери песнями укачивали детей, воины боевыми песнями-кличами воодушевляли себя и устрашали врагов, пастухи протяжными зовами собирали стада. Размеренные выкрики помогали людям справиться с трудной общей работой. Горе по умершему выражали в песнях-плачах... Так возникли древнейшие формы музыки.

На первых порах музыка звучала только в исполнении человеческого голоса. Такую музыку называют вокальной.

Сначала люди пели «без сопровождения». Потом стали «помогать» себе хлопками в ладоши, притопыванием — вот и выходит, что древнейшим музыкальным инструментом был сам человек. И только значительно позднее люди стали использовать куски дерева, плоские камни — они издавали гораздо более громкие и разнообразные звуки.

Дальше — больше. Люди заметили, что музыкальный звук можно извлечь из тугой тетивы лука, из стебля тростника или трубчатой косточки животного...

Так кто же изобрел, кто создал музыку? А никто. Вернее — многие люди с глубокой древности и до наших дней по крупицам создавали и продолжают создавать и новые музыкальные произведения, и новые музыкальные инструменты.

*Музыканты во время карнавала в Италии
XVIII в.*

КТО «ДЕЛАЕТ» МУЗЫКУ

На первый взгляд, все очень просто. Музыку «делает» (создает, творит, пишет) композитор (от латинского «сочинитель», «составитель»). И все? Тогда почему на концерте, объявляя имя автора и название произведения, обязательно говорят и о музыкантах, его исполняющих? Ведь не указывают в надписи к картине, кто делал раму или кто повесил картину на стену. И фамилии тех, кто принимал участие в издании книги, — редактора, корректора, художника — помещают на обороте титульного листа, а на обложке, как правило, только автор...

Оказывается, в этом заключается важная особенность музыкального искусства: произведение каждый раз как бы рождается заново во время исполнения. Одно и то же произведение, исполняемое на одном и том же инструменте двумя разными музыкантами, будет звучать по-разному. Искусство исполнения изменчиво так же, как изменчива живая человеческая речь. Нашу речь оживляет интонация — манера произношения, отражающая наши чувства.

В музыке особенно важна интонация — выражение чувств исполнителя. Поэтому композиторы очень большое значение придают тому, кто будет впервые исполнять их произведение.

Великий Бетховен, слушая игру пианистки Марии Биго, сказал однажды: «Это не совсем то, что я задумал, но продолжайте в своем духе: если это не вполне я, то тут есть нечто лучшее, чем я».

Итак, композитор сочиняет, исполнитель воспроизводит — а вместе они творят Музыку. Так бывает, когда произведение создается для одного инструмента. А если для целого оркестра? Тогда на сцену выходит дирижер — руководитель оркестра (большого коллектива музыкантов). Управляя игрой оркестра, он вносит свой вклад в создание Музыки. Поэтому дирижера тоже — и вполне заслуженно — называют музыкантом-исполнителем.

Бельгийский композитор Эжен Изаи сказал: «Чем была бы музыка без тех, кто дает ей жизнь и чувство, кто делает ее известной и любимой?.. Судьба музыкального произведения в руках исполнителя».

МУЗЫКАНТ И ПЕДАГОГ

Пианист Антон Рубинштейн дал свой первый концерт в Петровском парке в Москве, когда ему было всего десять лет. Было это в 1839 году, а через год состоялась его первая гастрольная поездка по странам Европы. Здесь игру мальчика услышал композитор и пианист-виртуоз Ференц Лист. Он был восхищен мастерством юного музыканта и сказал: «Вот кто будет моим преемником». Это предсказание сбылось: их имена в истории музыки стоят рядом.

Люди, слышавшие игру Антона Рубинштейна, не могли забыть фортепиано-шепот и фортепиано-водопад. Он не только исполнял музыку, но и сам сочинял — оперы и балеты, инструментальные концерты, песни, романсы...

Но если бы даже Антон Григорьевич Рубинштейн не был ни композитором, ни исполнителем — все равно имя его вошло бы в историю русской музыкальной культуры. Ведь именно он создал первое в России высшее музыкальное учебное заведение — Петербургскую консерваторию. Он был ее первым директором и одновременно преподавал свой любимый предмет — историю литературы фортепианной музыки.

Рубинштейн мечтал о том, чтобы сделать музыку доступной для широкого круга слушателей, и ради этого щедро тратил свои душевные силы, время, талант.

РАХМАНИНОВ

Великий русский композитор С.В.Рахманинов был и прекрасным исполнителем. Вот как о его игре вспоминает Н.И.Сац — создатель и руководитель Детского музыкального театра (она тогда училась в гимназии):

«...Но вот на сцену вышел Сергей Васильевич. Он сел за рояль, и все кроме его музыки перестало существовать...

...Концерт начинается один рояль. Первые, затаенно тихие аккорды правой руки и, словно колокол, в левой, звучность аккордов постепенно усиливается, нарастают сомнения, и вдруг вступает оркестр. Он поет мужественно-суровую тему, и рояль как бы соревнуется с оркестром — его захватывающие всю клавиатуру головокружительные пассажи звучат под пальцами Рахманинова как второй оркестр... Чудовищная сила в его пальцах!

Но вот вторая тема. Как сокровенно поет ее рояль, когда за ним сидит Рахманинов. Ни один певец не смог бы спеть эту тему так ласково и выразительно, как поют сейчас пальцы Рахманинова.

Три неожиданных аккорда заключают первую часть концерта.

В огромном зале проносится вздох — видно, все слушали первую часть, затаив дыхание.

Но вот уже звучит вторая часть, третья...

Слушаешь, и словно в тебя вливается новая горячая и яркая кровь, и веришь в могущество человека и даже... в свое!

А вот... это поет не рояль, а мое собственное сердце. Но, как в самых чувствительных местах, Рахманинов остается таким же огромным и мужественным! Новый поток звуков врывается словно в неожиданно распахнувшееся окно.

Только ураган аплодисментов заставил меня вернуться обратно на галерку, на свое стоячее место. А Рахманинов стоял на сцене отдельно, как его «Утес», и кланялся сурово...»

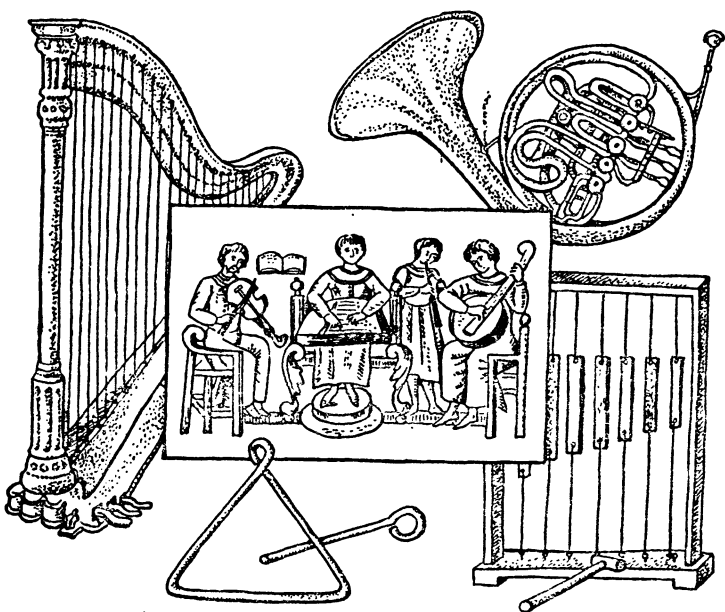
*Из книги Н. И. Сац
«Жизнь — явление полосатое»*

ЖАНРЫ, АНСАМБЛИ, ИНСТРУМЕНТЫ

В музыке, как и в других искусствах, много различных видов произведений — песня, танец, соната, симфония... Как и в других искусствах, они называются жанрами. Кроме того, музыкальные произведения по способу исполнения разделяют на две большие группы: вокальные (для исполнения голосом — пения) и инструментальные (исполняемые на музыкальных инструментах).

Вокальная музыка (песня, романс, хор) знакома многим. В самом деле, кто из нас никогда не слышал песни? Кроме того, песня — древнейший по происхождению вид музыкального искусства. Вокальная музыка тесно связана со словом, с поэзией. Из вокальной музыки «выросла» музыка инструментальная.

Если музыкальное произведение (вокальное или инструментальное) предназначено для одного исполнителя, его называют «со-ло» (по латыни «один»), для двух — «дуэт», для трех — «трио», для четырех — «квар-

Арфа, валторна, металлофон, треугольник

тет» (помните басню И.А.Крылова?)... и так далее — до «нонета» — ансамбля (группы исполнителей) из девяти человек. Большой коллектив певцов называется хором, а музыкантов — исполнителей на инструментах — оркестром.

Итак, инструментальную музыку исполняют на музыкальных инструментах. В каждом инструменте — свой источник звука. В духовых инструментах (флейта, свирель, труба) звучит столб воздуха, заключенный внутри трубки. У струнных (балалайка, гитара) звучит колеблющаяся струна. В гармониках самого разного типа источник звука — металлический упругий язычок, поэтому их называют язычковыми. Есть еще мембранные (барабан, бубен, литавры) — в них звучит туго натянутая кожаная мембрана (оболочка). А тарелки, трещотки, колокольчики, кастаньеты называют самозвучащими инструментами.

Как видим, только основных групп инструментов пять, самих же инструментов — огромное множество.

Я никогда не понимал
Искусства музыки священной.
А ныне слух мой различал
В ней чей-то голос сокровенный.

Я полюбил в ней ту мечту
И те души моей волненья,
Что всю былую красоту
Волной приносят из забвенья.

Под звуки прошлое встает
И близким кажется и ясным.
То для меня мечта поет,
То веет таинством прекрасным.

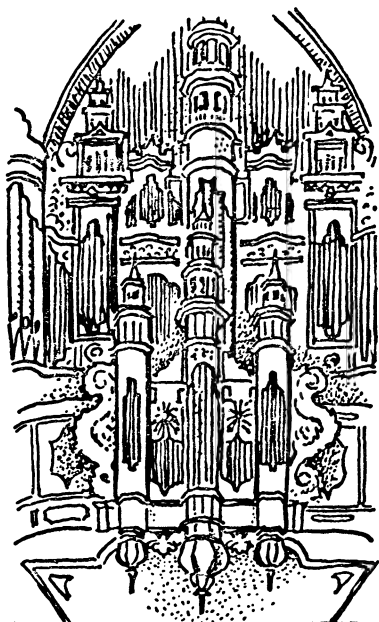
Александр Блок

ЦАРЬ-ИНСТРУМЕНТ

Орган для моих глаз и ушей
остаётся королем всех инструментов.

Моцарт

Хотите — верьте, хотите — нет, но музыку, исполняемую на этом инструменте, нельзя услышать больше нигде, кроме зала, где он установлен. Никакие самые современные средства звукозаписи не передают истинного звучания органа.

Музыку его не передать словами. Правда, любую другую музыку тоже словами передать невозможно. В органном концерте мы услышим и еле уловимые звуки, и невероятную мощь полнозвучия, когда кажется, что музыку мы воспринимаем не только ушами, но и всем телом. Услышим звуки деревянных и медных духовых, струнных, смычковых инструментов. Некоторые органы способны передать даже звучание человеческого голоса.

Вот такой чудо-инструмент. Один журна-

лист — любитель музыки сказал, что орган «мудр, потому что впитал в себя культуру тысячелетий; одинок, потому что его не с чем сравнить; скрытен, потому что его нельзя увидеть».

Тот, кто бывал в концертных залах, где установлены органы, возразит: «Как — нельзя увидеть? Я видел своими глазами». Однако те несколько десятков труб, что видны из зала, — это не орган, а лишь его фасад (видимая часть), иногда они даже не звучат. Звучащие трубы спрятаны в специальном помещении за фасадом. Там же — специальная машина, нагнетающая в трубы воздух (ведь орган — духовой инструмент).

Играть на органе — дело непростое. Органист, сидящий за кафедрой, должен одновременно управляться с четырьмя (а то и пятью) ручными клавиатурами — мануалами, а ногами нажимать на педали.

Орган — необычайно сложный и интересный инструмент, и только у него есть тот величественный, идущий как будто из вечности голос, которого не имеет никакой другой инструмент, никакой оркестр.

Великий немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах вошел в историю музыки и как выдающийся органист.

ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ

Мне дорог Бах...

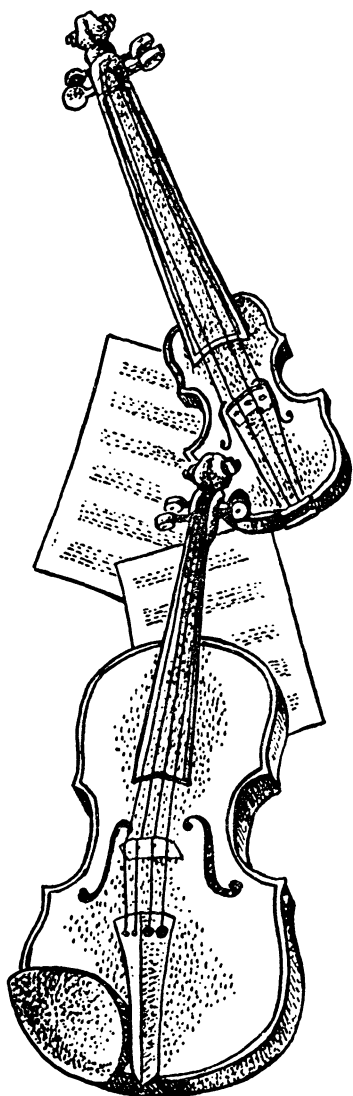
Ну, как бы вам сказать,
не то, чтоб нынче музыки не стало,
но вот такого чистого кристалла
еще нам не являла благодать.

Какое равновесие страстей,
какая всеобъемлющая совесть,
какая удивительная повесть
о брошенной
в века
душе моей!

Николай Ушаков

ЛЕГЕНДА О СКРИПКЕ

Трудно найти человека, не знающего, что такое скрипка. Вероятно, большинству читателей нашей книги тоже знаком этот струнный инструмент с красивым, певучим звуком. Звук извлекается смычком (от ста-

*Карманная скрипка
Страдивари*

рославянского
«смыкати» — та-
щить, волочить),
который движется
по струнам.

Создать любой
музыкальный ин-
струмент непро-
сто, но почему-то
именно о скрипке
рассказывают
множество легенд.
Вот только одна
из них.

Говорят, что
хорошая скрипка
получалась только
тогда, когда для
каждой ее детали
брали единственно
подходящий сорт
дерева. Например,
верхнюю деку
(крышку корпуса)
делали только из
тирольской ели,
растущей на скло-
нах Альпийских
гор. И даже не
всякая тироль-
ская ель годилась:
сначала присмат-
ривались — на

какое дерево больше садятся птицы. Выбранную ель прослушивали стетоскопом (слуховой трубкой), чтобы убедиться в том, что дерево достаточно певуче. Спиливали дерево только зимой, при этом оно не должно было упасть. Затем для скрипки выбирали небольшой кусок в нижней части ствола, а все остальное дерево шло на дрова.

Что здесь вымысел, что правда — сказать трудно. Но точно известно одно: изготовление хорошей скрипки — большое искусство. В этом искусстве выдающихся успехов в средние века добились мастера: Амати, Страдивари, Гварнери. И по сей день звучание их инструментов является образцом, превзойти который не удалось еще никому. Пока — никому.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

СКРИПАЧ-БАСНОПИСЕЦ

Кто не знает басню И.А.Крылова, герои которой — проказница Мартышка, Осел, Козел и косолапый Мишка — «задумали сыграть квартет» (музыкальную пьесу для четырех струнных инструментов)! Но мало кому сейчас известно, что писал свою басню Иван Андреевич с полным знанием дела.

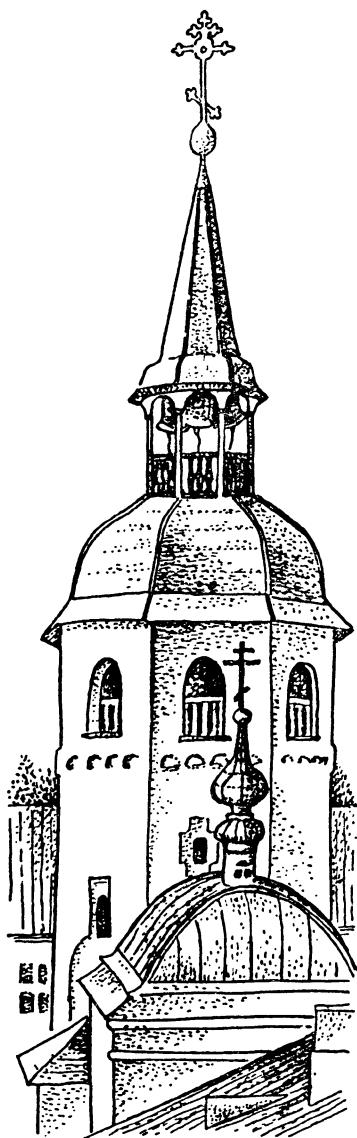
Пожалуй, никто из русских поэтов не был так непосредственно близок к музыке, как Крылов. Его земляк и друг, известный литератор П.А.Плетнев, писал позднее: «В искусстве игры на скрипке И.А.Крылов довел себя до такого совершенства, что с лучшими виртуозами разыгрывал самые трудные квартеты». В других воспоминаниях читаем: «Весьма немногие знают, что Крылов страстно любил музыку, сам играл в квартетах Гайдна, Моцарта и Бетховена, но особенно любил квартеты Боккерини».

В составе ансамбля как вторая скрипка Крылов выступал довольно часто. Но Иван Андреевич давал и сольные концерты, исполняя сложнейшие скрипичные произведения.

КОЛОКОЛА

Древнейшими музыкальными инструментами считаются ударные. При раскопках в селе Мезин (неподалеку от Чернигова) были найдены ударные инструменты, возраст которых — двадцать тысяч лет. Эти инструменты были изготовлены из костей животных. А просто ударить камнем о камень человек догадался значительно раньше.

Сейчас ударные — это очень большая группа инструментов, но мы поговорим только о колоколах. Колокольный звон до недавнего времени был неотъемлемой частью

*Новгород. «Часозвонница».
1443 г.*

жизни каждого человека в нашей стране. Колокола жили на звонницах церквей (их еще называют колокольнями) и своим звоном призывали верующих на молитву. Были и особые колокола — такие, как вечевой колокол в древнем Новгороде — он собирал новгородцев на вече (собрание). Когда Иван Грозный разорил Новгород, он приказал привезти вечевой колокол в Москву и повесить звонить с другими — это было «наказание». Наказали и колокол из Углича — за то, что он зазвонил и созвал народ, когда был смертельно ранен маленький царе-

вич Дмитрий — сын Ивана Грозного. Этот колокол сбросили с колокольни, отрубили «ухо», вырвали «язык» и отправили в ссылку — совсем как человека-преступника.

Изготовление колоколов — отдельная история. Скажем только, что заранее рассчитать форму колокола, чтобы он издавал определенный звук, невозможно. Исполнение музыки на колоколах — большое искусство. Звонарей всегда уважали. Но игра на колоколах — это и тяжелый физический труд, поэтому люди старались его облегчить: так появился карильон (по-другому — карийон). Звонарь, играя на карийоне, уже не дергал за веревки, а нажимал на клавиши, от которых к колоколам шла система рычагов. Правда, русские звонари почему-то предпочитают звонить по старинке, дергая веревки, привязанные к «языкам» колоколов.

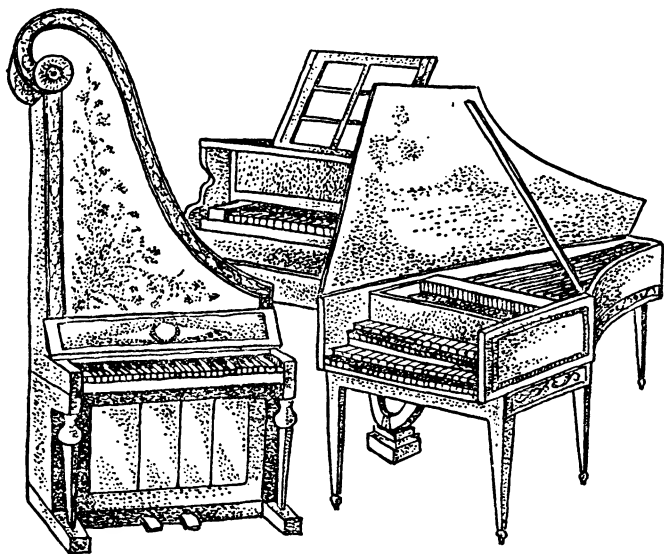
Говорят, колокольный звон полезен для здоровья, поэтому звонари живут долго. Сегодня в нашей стране все чаще слышится звон колоколов — может быть, они помогут и нам жить долго...

ФОРТЕ — ГРОМКО, ПИАНО — ТИХО...

Этот инструмент был сконструирован в 1709 году итальянцем Бартоломео Кристофори и первоначально получил название «клавесин с тихим и громким звуком». Вероятно, за способность издавать звуки го-

раздо более громкие, чем те, к которым привыкли музыканты и слушатели того времени, французский философ Вольтер назвал его «изобретением кастрюльщика». Новому инструменту почти полтора века пришлось «пробивать дорогу» к сердцам слушателей. Говорили, что играет он слишком громко, что «управлять» им слишком трудно. Но время шло — композиторы и исполнители «распробовали» новый инструмент, увидели его возможности.

Уже в XVIII веке Доменико Скарлатти написал для него 555 пьес. Юный Вольфганг Амадей Моцарт покорила всю Европу, виртуозно (с высшей степенью мастерства) ис-

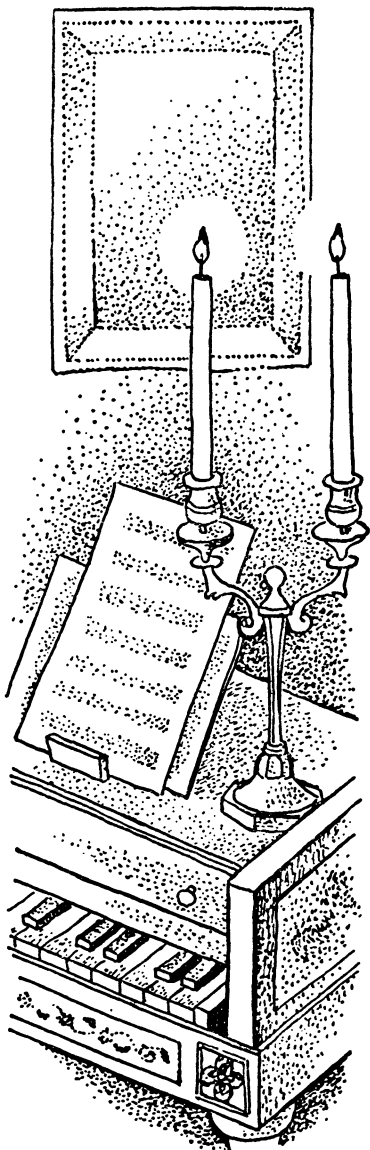

Клавесин, пианино «Жираф», рояль

полняя на нем произведения собственного сочинения.

Для этого инструмента писал и Людвиг ван Бетховен. В конце жизни гениальный композитор потерял слух. Не слышать — разве может быть большее несчастье для музыканта? Но этот инструмент Бетховен слышал: он упирал деревянную трость одним концом в инструмент, а другим — себе в грудь и становился частью звучащего инструмента.

Но мы не называли нынешнее имя этого инструмента. Конеч-

но, это всем известное **фортепиано** (в буквальном переводе с итальянского — «громко — тихо»). Дома, в музыкальной школе чаще всего мы видим **пианино**, а на сценах концертных залов — **рояль**. Разница между ними — в расположении рамы, на которую натягиваются струны (у рояля рама горизонтальная, а у пианино — вертикальная). Музыкант нажимает на клавиши, от которых приходят в движение молоточки, ударяющие по струнам. Так возникает звук.

Музыкантов — исполнителей фортепианной музыки называют **пианистами**. Среди пианистов-виртуозов, мастеров высшего класса много наших соотечественников — **Сергей Рахманинов**, **Генрих Нейгауз**, **Святослав Рихтер**, **Михаил Плетнев**...

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

«РОМАН В ВАЛЬСАХ»

Вальс — один из самых любимых балльных танцев. Очень многие композиторы сочиняли вальсы. Русский композитор **Николай Алексеевич Титов** был автором фортепианного цикла «Роман в вальсах». Вот как развивался сюжет этого необычного романа: «Бал», «Улыбка», «Вздых», «Страдания любви», «Котильон», «Объяснение», «Неуверен-

ность», «Ответ», «Прощай», «Воспомяние», «Прошедшее счастье», «Когда я был молод». Целая жизнь проходила перед слушателями двенадцати музыкальных пьес.

Предполагается, что в доме Титова родилась и музыкальная шутка — известный «Собачий вальс», «предназначенный» для умеющих играть только одним пальцем.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЗА

Каждый народ на протяжении веков создавал свой язык, свою культуру, национальную музыку и самобытные музыкальные инструменты. Инструменты эти видоизменялись, совершенствовались, выходили из употребления и заменялись новыми...

Один из древнейших инструментов — свирель. Она представляет собой трубочку с отверстиями; музыкант дует в трубочку, закрывая и открывая отверстия — возникают звуки, из звуков складывается мелодия. Отличный инструмент, только жаль — петь нельзя, рот занят.

Видимо, кому-то из музыкантов очень захотелось одновременно играть на свирели и петь. Он взял кожаный мешок, с одной стороны вделал в него свирель, а с другой — коротенькую трубку для вдувания воздуха. Надул мешок, а потом заставил воздух выходить из мешка через свирель. Свирель звучит, а рот свободен — пой на здоровье. Меж-

ду куплетами можно поддуть воздух в мешок. Так родилась волынка.

Новый инструмент очень понравился бродячим музыкантам и быстро распространился по Европе. До сих пор играют на нем в Италии и Румынии, Чехии, Словакии и Франции.

Очень любят волынку в Шотландии. Там существуют даже ансамбли исполнителей на волынке.

Современная волынка, конечно, гораздо более сложное устройство, чем древняя. Кроме того, многие волынки, сохранившиеся в музеях, — настоящие произведения искусства, украшенные чеканкой, росписью, резьбой по дереву.

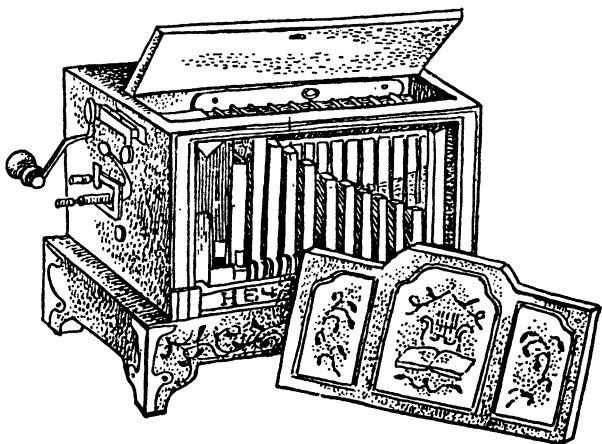
Шотландец в национальном костюме с волынкой

Место соединения свирели с мешком часто оформляли в виде козьей головы. Может быть, поэтому в Белоруссии и на Украине этот древний инструмент иногда так и называли — «коза».

«САМОИГРАЮЩИЕ» ИНСТРУМЕНТЫ

Мы называем это устройство шарманкой, поляки — катаринкой, есть у него и другие названия. Ящик с ручкой. Крутишь ручку — звучит музыка. Когда изобрели инструмент, шлягером (особо популярной песней) была «Прелестная Катарина» (по-французки — «Шарман Катарин») — вот отсюда и названия.

Заглянув внутрь шарманки, мы увидим крошечный орган — духовой инструмент, в котором звучит заключенный в трубки столб воздуха. А кроме органчика есть у шарманки

валик, который, вращаясь, в определенном порядке открывает и закрывает клапаны (крышки на отверстиях) трубок, заставляя инструмент звучать.

Шарманка была очень популярна — в том числе и в нашей стране. Вспомните, как маленькая героиня повести В.Осеевой «Динка» пела под шарманку популярную в России «Разлуку».

Были и другие «инструменты для не умеющих играть» — например, механическое пианино. Был и инструмент, называемый «оркестрион». Он мог имитировать (воспроизводить) голоса флейт, валторн, кларнетов и даже струнных инструментов.

Самой сложной и важной деталью всех этих инструментов был валик со множеством выступов на поверхности — именно он заставлял «самоиграющие» инструменты исполнять определенные произведения — от простеньких мелодий на шарманке до произведений Моцарта на оркестрионе.

РАССКАЗ ДИРИЖЕРСКОЙ ПАЛОЧКИ

В доме-музее Петра Ильича Чайковского в Клину посетителям среди прочих экспонатов показывают дирижерскую палочку, которой пользовался великий композитор. Простая деревянная палочка, с помощью которой творится волшебство музыки...

А если бы эта палочка была волшебной и могла рассказать нам свою историю, ее рассказ мог бы звучать так.

Искусство дирижирования — управления ансамблем (группой музыкантов) — очень древнее искусство. На древнеегипетских и ассирийских барельефах (выпуклых изображениях, вырезанных на камне) мы можем увидеть музыкантов, играющих под руководством человека с жезлом (палкой) в руке. Чтобы добиться стройности исполнения, древние дирижеры использовали самые разные способы: ударяли в ладони или постукивали ногой, нередко обутой в сандалию с железной подошвой. Пользовались и хейрономией (или хирономией — от греческих слов «хиро» — рука и «номос» — закон) — системой условных движений рук и пальцев.

Очень часто дирижировал музыкант, сам занятый в исполнении, — запевала в хоре (группе певцов), органист. А со второй половины XVIII века чаще всего дирижировал скрипач — его смычок уже очень напоминал дирижерскую палочку.

Ну, а что же наша знакомая палочка? Впервые она появилась на сцене в начале XIX века — в руке композитора И.Мозеля (композиторы часто дирижируют исполнением своих произведений). Правда, до середины XIX века дирижер стоял лицом к публике, управляя оркестром «вслепую». Лицом к оркестру впервые повернулся компо-

зитор Р.Вагнер, а сейчас мы не можем представить другого положения руководителя коллектива музыкантов.

Вот какую историю могла бы нам рассказать простая деревянная палочка, если бы она была волшебной. А может быть, она и впрямь волшебная...

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Наталии Ильиничне Сац в юности довелось побывать на концерте знаменитого немецкого дирижера и композитора Отто Клемперера. Вот ее воспоминания об этом концерте.

«...Он повернулся к оркестру и поднял огромные крылья рук.

Это была Шестая, «Пасторальная», симфония Бетховена. Меня поразила звучащая тишина, тончайшие нюансы. Он достигал их, казалось, так просто — мановением руки; все его пальцы, каждый сустав, чудодейственно помогали тончайшему раскрытию партитуры.

Музыкант! Это слово было для меня святым с детства, а все музыканты сейчас смотрели на него как на пророка. Они целиком пребывали в добровольном подчинении, в полной самоотдаче титанической, такой

убежденно-увлекательной воле великана-дирижера. Казалось, сама природа предопределила еще при рождении его будущую профессию.

Клемперер стоял на ровном полу. Пьедестал, на который становились все дирижеры, был ему совершенно не нужен. Он был вершинно виден всем без исключения музыкантам и так. Неизбежного у других дирижеров пульта с нотной партитурой перед Клемперером не было. Все, что он дирижировал, он знал наизусть. Он держался совершенно просто. Минимальные, точные и выразительные жесты только для возникновения звучаний — ничего для публики. Да он о публике вроде бы и совсем забыл. Только когда между частями симфонии раздались аплодисменты, он повернулся один раз с болью на лице, словно сказал: «Не прерывайте, дослушайте до конца, зачем шум, когда музыка только прервана, но не закончена». И тишина, наэлектризованная восприятием двух тысяч слушателей, больше не прерывалась до самого конца. Тишина сберегла последние аккорды на несколько мгновений дольше, чем они звучали, услышанное словно выиграло время, чтобы спуститься в память слушателей глубоко, затаиться там надолго...»

*Из книги Н.И.Сац
«Жизнь — явление полосатое»*

АФИША

В начале 60-х годов XVIII века в одном из небольших немецких городков появилось большое объявление такого содержания:

«Три раза уже привлекали публику в свои концерты чудесные дети Л.Моцарта, придворного капельмейстера города Зальцбурга.

Сегодня, 30 августа, в 6 часов вечера, состоится последний концерт, устроенный по требованию известных в городе любителей и музыкантов. Двенадцатилетняя девочка и семилетний мальчик будут играть на клавесине и флигеле труднейшие произведения великих композиторов. Кроме того, маленький виртуоз исполнит концертную пьесу на скрипке; будет аккомпанировать симфонии; на закрытой платком клавиатуре исполнит совершенно свободно несколько фуг и прелюдий. Далее он будет называть тоны и аккорды, взятые на всевозможных инструментах, а также угадывать их в звуке свистка, звоне шпор и тому подобных звуках.

После этого он станет импровизировать на клавесине, органе и флигеле.

Плата за вход — 1 талер. Билеты продаются в гостинице «Золотой лев».

Через несколько дней подобные объявления появились и в других германских городах, в Брюсселе, Париже, а еще год спустя в Лондоне.

*Из книги Т. В. Поповой
«Моцарт»*

ЧУДО-РЕБЕНОК

Истинным чудом XVIII века стал Вольфганг Амадей Моцарт. Он родился 27 января 1756 года в семье музыканта Леопольда Моцарта.

Учиться музыке юный Вольфганг начал в три года, к шести годам он уже был автором нескольких небольших музыкальных произведений, а впервые его произведения были напечатаны, когда автору было всего восемь лет. Такого в истории музыки еще никогда не было.

Первую оперу — «Притворная простушка» — Моцарт написал в 12 лет. А через два года на сцене миланского оперного театра с большим успехом состоялась премьера (первое исполнение) большой оперы «Митридат, царь понтийский».

К 1770 году Моцарт был автором 18 симфоний, 22 сонат для скрипки и фортепиано, нескольких концертов для различных солирующих инструментов и других произведений.

Довольно часто бывает так, что ребенок, которого в детстве считали вундеркиндом («чудо-ребенок» по-немецки), становится вполне обыкновенным взрослым. Живет себе спокойно, делает свое дело, а имя его постепенно забывается. С Моцартом этого не произошло. Перестав быть ребенком, он не перестал сочинять прекрасную музыку. И по сей день он является одним из величайших композиторов оперной и инструментальной музыки.

К сожалению, музыкальный гений Моцарта не принес ему богатства. Он прожил всего 35 лет. Бедность постоянно преследовала его. А причина смерти гениального композитора до сих пор остается загадкой, которую, похоже, уже никому не удастся разгадать.

«МУЗЫКА — ДУША МОЯ...»

Слушая сию новинку,
Зависть, злобой омрачась,
Пусть скрежещет, но уж Глинку
Затоптать не сможет в грязь.

Эти слова о великом русском композиторе сказал великий русский поэт. Пушкин — создатель русского литературного языка, а Глинку считают творцом русского музыкального языка.

Родился Михаил Иванович Глинка на Смоленщине, там же провел свои детские

годы. В детстве любил читать, рисовал, но больше всего увлекался музыкой. Десять лет было мальчику, когда он сказал: «Музыка — душа моя».

Родители Глинки видели своего сына государственным служащим, чиновником — но сын не оправдал их надежд. Все его внимание поглощала музыка: он играл на скрипке и фортепиано, пел, начал сочинять музыкальные произведения.

27 октября 1836 года в Петербурге впервые исполнялась опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») — первая подлинно русская опера. Музыка Глинки вобрала в себя все лучшие особенности народного музыкального искусства. Не все слушатели принимали доброжелательно эту непривычную для дворянского уха музыку: в то время в России чаще звучала музыка зарубежных композиторов. Вот и пришлось Пушкину защищать Глинку своими стихами.

Творчество Глинки тесно связано со стихами Пушкина: опера «Руслан и Людмила», романсы (небольшие произведения для голоса с инструментом).

«Твоего Мишу поймут тогда, когда его уже не будет», — с грустью говорил композитор своей сестре. Но он ошибался. Однажды, после окончания Крымской войны, в дом Глинки пришел молодой офицер. Он принес опаленные огнем нотные листы с записью музыки Глинки. Ноты были с геро-

ями — защитниками Севастополя на бастионах. Это ли не народное признание?..

Кстати, этим молодым офицером-севастопольцем был Лев Николаевич Толстой.

ЧАЙКОВСКИЙ

У любителей музыки во всем мире при словах «русская музыка» возникает в памяти имя Петра Ильича Чайковского.

А Вы слышали музыку Чайковского? Не спешите отвечать «нет»: даже если Вы не знаете ни одного композитора, Вам знакомы «Танец маленьких лебедей», «Марш деревянных солдатиков», «Детский альбом», «Времена года». Все это создано Чайковским.

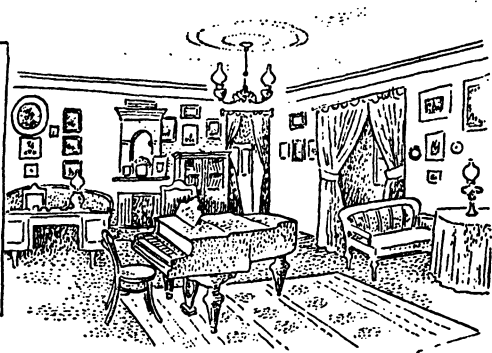
Музыкой Чайковский начал заниматься довольно рано — с пяти лет его стали обучать игре на фортепиано. Правда, прежде чем посвятить себя сочинению музыки, Петр Ильич закончил в Петербурге училище правоведения, стал профессиональным юристом.

Но музыка влекла к себе неудержимо, и в 1862 году Чайковский поступил в класс композиции Петербургской консерватории (высшего музыкального учебного заведения). Через три года консерватория была окончена с золотой медалью. Петр Чайковский стал композитором.

Творческое наследие композитора очень велико. Он писал оперы и балеты, симфонии и романсы.

Чайковский много путешествовал как по стране, так и за границей. Но где бы он ни был, ежедневно по несколько часов писал музыку.

Последний год своей жизни Петр Ильич Чайковский провел в подмосковном Клину. Там сейчас его дом-музей, бережно сохраняемый таким, каким он был при жизни композитора. В гостиной этого дома стоит рояль, за которым работал Чайковский. Раз в год, в день рождения композитора, рояль оживает: лучшие пианисты играют на нем произведения его гениального владельца — Петра Ильича Чайковского.

ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ ЛЕБЕДЕЙ

В беспросветные дни осенние
и в дремучий лютый мороз,
после грозного потрясения
злых обид и черных угроз,
вдруг почувствуешь: легче дышится,
и внезапно в душе твоей
ни с того, ни с сего послышится
танец маленьких лебедей.

Дали дальние в добром лепете,
Клекот близится и растет.
И на что тебе эти лебеди?
И дался тебе их полет!
Хоть и маленькие, а смелые...
Слушай жадно и молодежь,
думу думая, дело делая,
танец маленьких лебедей.

Помогая ходу истории,
пробуждая совесть и честь,
героические оратории
и симфонии в мире есть.
Но меж ними, храня и милуя,
беззаветно любя людей,
существует улыбка милая,
танец маленьких лебедей.

Неожиданное спасение,

белый плеск лебединых крыл.
Зашумели ключи весенние
драгоценных душевных сил.
Дело доброе не забудется
и наказан будет злодей
до поры пока сердцу чудится
танец маленьких лебедей.

Маргарита Алигер

«ПОЮЩИЕ ЛАПОТНИКИ»

Из всех видов народного музыкального творчества самым любимым, бесспорно, является песня. Она сочетает в себе искусство звука — музыку и искусство слова — поэзию.

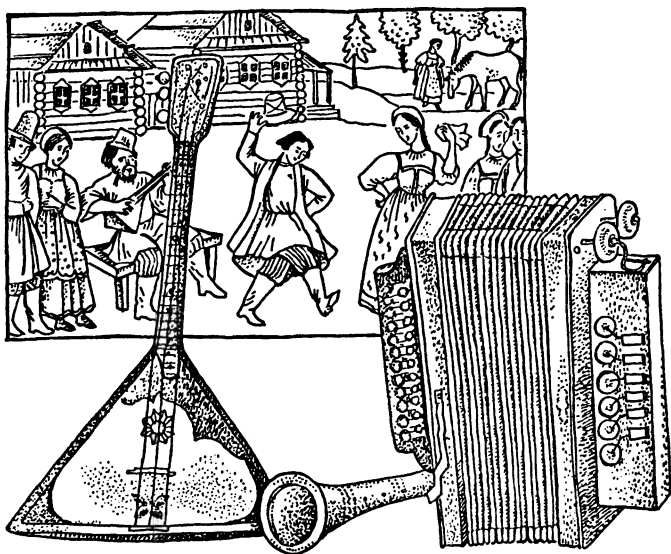
Песня сопровождала человека всю жизнь: она была рядом в труде и в борьбе с трудностями жизни. Хороводные и плясовые песни звучали по праздникам и в свободное от работы время.

Есть песни народные — имена тех, кто сочинил их слова и мелодии, давно забылись, а сами песни живут. Есть песни, специально написанные композиторами, но очень полюбившиеся в народе; а порой особенно понравившиеся стихи народ сам превращал в песни.

Так и жило народное музыкальное искусство в стороне от концертных залов, и вдруг...

17 февраля 1911 года в Москве состоялся первый концерт хора (большого коллектива певцов), организованного Митрофаном Ефимовичем Пятницким. На сцену вышли крестьяне из Воронежской, Рязанской, Смоленской губерний. Одетые так, как одевались в русской деревне в праздничные дни, они пели русские народные песни, водили хороводы — будто и нет никакой сцены, а все происходит где-нибудь на поляне или на опушке леса...

Мнения публики разделились. Одни хвалили: «Это хорошо, как розовые зори, как широкая степь, как зеленый лес...». Другие не принимали крестьянской песни, всячески высмеивали ее собирателей, а исполнителей пренебрежительно называли «поющими лапотниками».

Но начало было положено. Вслед за хором Пятницкого, который и в наши дни является одним из лучших профессиональных музыкальных коллективов, появилось множество других.

Один из друзей писал Митрофану Пятницкому: «До тебя издавали ноты, записи и думали, что этого достаточно... а ты даешь песню живьем, как она есть: “Нате, слушайте и смотрите, как поет сам народ!” Это великое дело...»

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ТРОЙКА

Мчится тройка, скачет тройка,
Колокольчик под дугой
Разговаривает бойко.

Светит месяц молодой.

В кошеве широкой тесно;
Как на свадьбе, топоча,
Размахнулась, ходит песня
От плеча и до плеча!

Гармонист и запевала
Держит песню на ремне,
Эта песня побывала
и в станице, и в Кремле.

Ветер по снегу елозит:
Закружит — и следу нет,

Но глубокие полозья
Оставляют в сердце след.
Как он близок, как понятен,
Как народ к нему привык,
Звонких песен, ярких пятен
Выразительный язык!..

Нет, не время нынче волку!
И, не тронув свежий наст,
Волк уходит втихомолку,
Русской песни сторонясь.

А она летит, лихая,
В белоснежные края,
Замирая, затихая,
Будто молодость моя...

Иосиф Уткин

ГДЕ УЧАТ МУЗЫКЕ

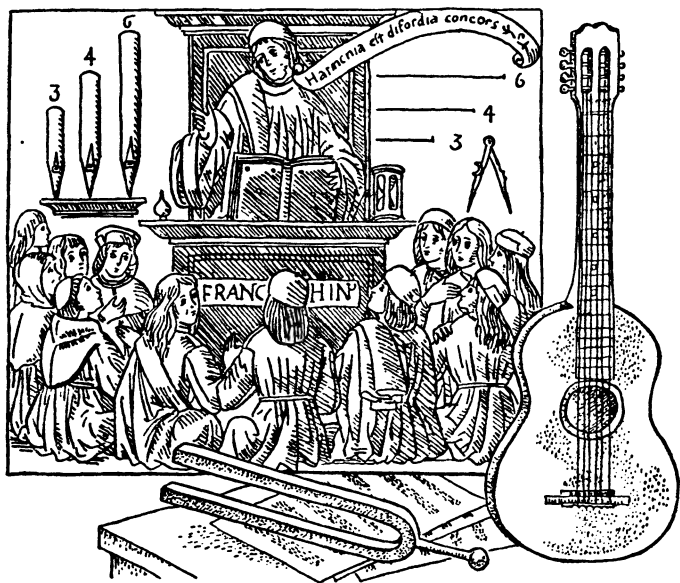
Помните сказочную повесть Л.Лагина «Старик Хоттабыч»? Мальчик Волька выпустил из бутылки джинна (волшебника), и тот решил отблагодарить своего спасителя с помощью волшебства. Помните, что из этого вышло? В сказках очень часто идет речь о разных волшебных предметах, которые помогают людям без труда добиваться успеха. Но так бывает только в сказках.

Чтобы добиться успеха в любом деле, обязательно нужно учиться.

Чтобы исполнить музыкальное произведение — инструментальное или вокальное,

нужно уметь читать ноты, владеть техникой игры на том или ином инструменте, а певец обязательно должен владеть своим «инструментом» — голосом. Композитору тоже нужно знать нотную грамоту — иначе как он запишет сочиненную мелодию?..

Итак, музыке нужно учиться. Учиться можно по-разному. Если человеку просто интересно играть или петь, как говорится, «для общего развития», можно пойти учиться в кружок или музыкальную студию. Если же человек хочет сделать музыку делом всей своей жизни — например, стать учителем музыки или музыкантом-исполнителем, его

*Занятия теорией музыки
(с французской гравюры XVI в.)*

дорога — в музыкальную школу, затем — в музыкальное училище. Высшее музыкальное образование получают в консерваториях и музыкальных институтах — там учатся и будущие музыканты-исполнители, и композиторы, и музыковеды (люди, изучающие музыкальное искусство).

Музыкант-исполнитель должен постоянно поддерживать свое профессиональное мастерство, каждый день по несколько часов отдавая игре на инструменте или вокальным упражнениям.

Никакая волшебная палочка не поможет достичь высот музыкального искусства — только упорный, каждодневный труд.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ЭКЗАМЕН

«...Моя настойчивость, мое “хочу учиться играть на рояле” росла. Однажды по Б.Никитской улице к двухэтажному белому дому с вывеской «Музыкальный институт Е.Н.Визлер» зашагала девочка в капоре, в правой руке папина рука, в левой — мамина.

На экзамен привели много детей. Все старше меня. Я стараюсь держаться солидно, лет на восемь. Все время молчу. Родителей оставляют в передней, нас ведут в класс.

Проверяют слух, ритм — все отвечаю верно. Моим родителя объясняют:

— Слух хороший, но пальцы слабые. Лучше год подождать.

Раздается оглушительный рев. Многие смеются. Маленькая девочка ревет низким, почти мужским голосом и повторяет:

— Это несправедливо, я все ответила.

Напрасно учительница просит меня замолчать...

...На пороге появляется директриса Музыкального института Евгения Николаевна Визлер, в синем платье с белым кружевами, полная, важная.

Ору еще громче. Она уводит меня вместе с родителями в свой кабинет. Папа просит Евгению Николаевну еще раз меня проэкзаменовать.

В кабинете знаменитые музыканты, профессора: Е.В.Богословский и Марк Мейчик. Меня экзаменуют все трое. Слезы высыхают моментально, отвечаю на все вопросы точно — угадываю ноты, подбираю, пою.

— У нее низкое контральто, — с удовольствием говорит Евгения Николаевна, — она мне очень пригодится в хоре.

— А рояль? — спрашиваю я угрожающе.

Марк Мейчик заливается хохотом, а папа стискивает мне руку в знак того, что я чересчур осмелела.

— Мы примем вашу Наташу на испытательный срок и по фортепьяно, а на хор

пусть она обязательно ходит в основную группу.

Счастливая, иду с родителями по улице домой.

— Высечь тебя мало, — весело говорит мама. — Взяла всех за горло.

— У меня конральто, — важно отвечаю я, и мы все смеемся».

*Из книги Н.И.Сац
«Жизнь — явление полосатое»*

«СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА»

Странное сочетание слов в заголовке этой статьи. Что такое синтетические ткани — знают многие: это ткани из волокон, полученных путем химического соединения веществ (синтеза). Может быть, и искусства, о которых пойдет речь, основаны на синтезе — соединении каких-то элементов?

Так оно и есть. Соединились литература, декламация (искусство выразительного чтения), музыка — и родился театр. Соединились театральное искусство, инструментальная музыка и вокал — вот она, опера. А если театр объединить с музыкой и танцем? Правильно, балет получится.

Бродили по улицам городов средневековой Европы актеры: жонглеры, акробаты, фокусники, шутники-пересмешники. Выступали под музыку на площадях, в ярмарочных балаганах — и вырос из этих выступлений цирк.

Изобрели братья Люмьер аппарат для съемки и демонстрации фильмов, и из театрального искусства «выросло» кино.

Конечно, и сейчас еще не в каждом доме есть телевизор, но современному ребенку трудно представить, что, скажем, 40 лет назад телевизор был большей редкостью, чем сегодня антенна спутниковой связи. А сейчас телевидение соединяет в себе все другие искусства. Благодаря ему мы можем увидеть шедевры (лучшие произведения) в музеях любой точки земли, побывать на спектакле в любом театре, познакомиться с искусством любого народа мира. Кроме того, на экране мы можем увидеть такие произведения искусства, создать которые можно только средствами телевидения — например, дуэт (пение вдвоем) певцов, один из которых в этот момент находится в Москве, а второй — во Владивостоке.

А что еще? Читайте — узнаете!

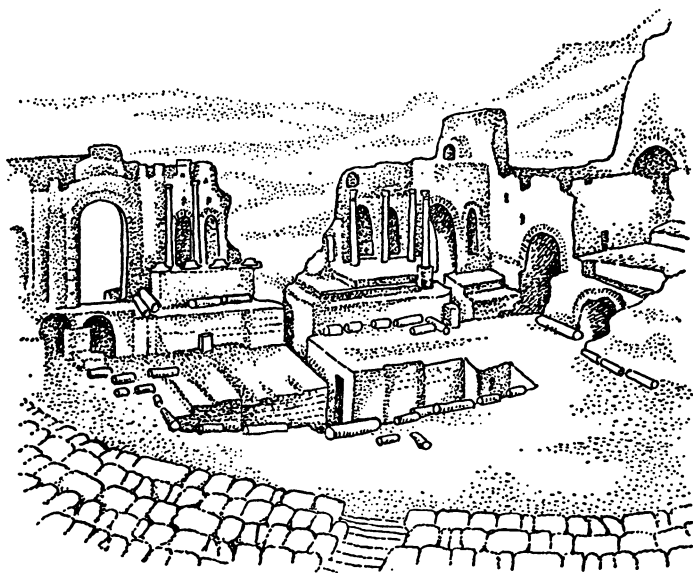
КАК НАЧИНАЛСЯ ТЕАТР

Этот вид искусства зародился в Древней Греции около двух с половиной тысяч лет назад. Само слово «театр» — греческое, означает «место для зрелищ». Как же возникло это искусство?

Греки верили во многих богов, но более всего почитали Диониса — бога плодородия и вина. В честь Диониса весной устраивались

празднества — Великие Дионисии. Во время этих празднеств разыгрывали сценки из мифа (сказания) о Дионисе — это и были первые театральные представления. Участники их, изображавшие Диониса и его спутников — сатиров (сатиры — лесные боги, полулюди-полукозлы), были первыми актерами.

Затем для ежегодных представлений стали отводить специальную площадку где-нибудь у подножия холма. Актеры выступали на площадке (рядом обычно стояла палатка, где меняли костюмы и маски), а зрители располагались на склоне холма — всем было хорошо видно, что происходит на площадке.

Ранний греко-римский театр

Актеры стали изображать не только мифы о Дионисе и других богах, но и сценки из повседневной жизни. Позднее появились и специальные произведения для театра — пьесы.

Спектакль (представление) в древнегреческом театре начинался довольно рано — около семи часов утра. В то время не было хорошего искусственного освещения, вот и приходилось актерам работать только при солнечном свете. Кроме того, представления давались вначале только во время Дионисий, поэтому в течение дня могло идти подряд несколько спектаклей.

Трагедия, комедия и «драма сатиров» — вот три основных жанра (вида) греческого театрального искусства. Слово «трагедия» буквально означает «козлиная песнь» (ведь первоначально участники представления были одеты в козлиные шкуры) — это пьеса серьезного содержания, часто заканчивавшаяся гибелью героев. В комедии («песни на гульбище») нашли отражение веселые стороны празднеств в честь Диониса. А о «драме сатиров» греки говорили, что это «трагедия, которая шутит» — она была, как правило, серьезной, но с веселыми эпизодами и счастливым концом.

МОНОЛОГ ПРОМЕТЕЯ ИЗ ТРАГЕДИИ ЭСХИЛА «ПРИКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ»

О ты, Эфир божественный, и вы,
О ветры быстрокрылые, и реки,
И смех морских неисчислимых волн,
Земля-всематерь, круг всезрящий
солнца, —

Вас всех в свидетели зову: смотрите,
Что ныне, бог, терплю я от богов!
Поглядите, в каких
Суждено мне терзаниях жизнь проводить
Мириады годов!

Позорные узы обрел для меня
Новоявленный царь блаженных богов.
Увы! Я рыдаю об этой беде
И о бедах грядущих, — и где же предел
Моих бесконечных страданий?

Но что я говорю? Ведь я и сам
Предвидел все грядущее, и нет
Нежданных бедствий для меня. Я должен
Свою судьбу переносить легко:
Нельзя преодолеть необходимость.
Но тяжело и молчать, и говорить
Об участи моей. Ведь я, злосчастный,
Страдаю за благодеянья смертным.
Божественное пламя я похитил,

Сокрыв в стволе пустого тростника.
И людям стал наставником огонь
Во всех искусствах, помощью великой...
За это преступление казнь терплю,
Вися в оковах под открытым небом...

«БОГ ИЗ МАШИНЫ»

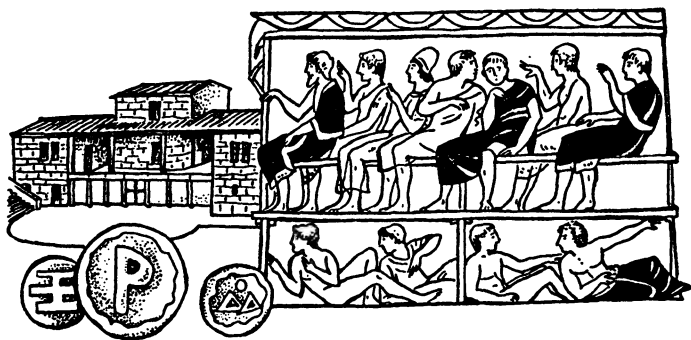
Греки очень любили театральные представления. С конца VI века каждый уважающий себя город имел специально построенный театр, где собиралось множество зрителей. Отправимся в театр и мы.

Афинский театр вмещал 17 тысяч зрителей (гораздо больше, чем любой современный, хотя жителей в древнегреческих городах было значительно меньше). Располагался он на склоне холма. За вход в театр нужно было платить. Роль билетов играли небольшие пластинки из свинца или обожженной глины. Места для зрителей каменные скамьи, рядами расположенные на склоне лестницами разделялись на «клинья» (похожие на трибуны современного стадиона). В билете указывался буквой только «клин», а место в нем можно было занять любое — кроме первого ряда, где были бесплатные места для почетных зрителей.

На круглой площадке у подножия холма — «орхестре» (в переводе — площадка для пляски) — размещался хор, тут же играли и актеры. Чтобы их было лучше видно,

актеры надевали на ноги специальные подставки — котурны. Акторов было не более трех (а сначала — всего один), играли они по многу ролей. Позади оркестры находилась «скена» (в переводе — «палатка»), здесь актеры готовились к выступлению. Оркестра и скена — это знакомые нам слова в несколько ином значении. Сейчас сцена — площадка, где играют актеры, а оркестром называют группу музыкантов, совместно исполняющих музыкальные произведения на различных инструментах.

В более поздние времена деревянную сцену сменила каменная. Стали использоваться специальные приспособления вроде подъемного крана или колодезного «журавля» — их называли «машинами» и с их помощью на игровую площадку спускались актеры, игравшие богов — вот откуда поговорка

«возник, как бог из машины» (проще говоря — свалился с неба).

Греки воспринимали театральные зрелища горячо и взволнованно. Они разделяли чувства героев и живо реагировали на происходящее. Однажды, когда герой трагедии сказал, что деньги ценнее совести, все зрители набросились на актера. Пришлось вмешаться драматургу (автору пьесы) и успокоить публику сообщением, что мошенник будет наказан в конце пьесы.

КАК ТЕАТР НА РУСЬ ПРИШЕЛ

В середине XVII века русские послы, возвращаясь из-за границы, рассказывали о «театральных действиях». На Руси театра еще не было, только бродячие скоморохи и кукольники ходили по городам и давали свои представления.

Царь Алексей Михайлович (отец Петра I) заинтересовался новым зрелищем и решил устроить театр в Москве.

Постановку первого спектакля поручили школьному учителю из Немецкой слободы, пастору Грегори. В селе Преображенском построили для театра специальное здание — «комедийную хоромину». Для царя там было отведено особое, богато разукрашенное место, а сбоку устроили ложи для царицы и царевен, отгороженные деревянной решеткой (так они могли видеть все происходящее на сцене, их же из зала видно не было).

Первый спектакль состоялся 17 октября 1672 года. Представление пьесы «Эсфирь, или Атаксерксово действо» длилось целых 10 часов, в нем участвовало более 60 актеров. Декорации (оформление сцены) и костюмы были выполнены русскими умельцами.

Актеры первого русского театра были в основном иностранцами, и первые спектакли шли на немецком языке. Но вскоре царь издал указ собрать новую — русскую — труппу (так называют коллектив артистов театра). Положение русских комедиантов (артистов) было нелегким: маленькое жалование платили нерегулярно. Приходилось артистам напоминать царю: «... Помираем мы, холопы твои, голодною смертью».

Царь Алексей Михайлович полюбил новое зрелище, но не был уверен, угодна ли новая потеха Богу. Поэтому всякий раз после посещения театра ходил в баню, чтобы очистить тело, и усердно молился — это уже для души.

Придворный театр просуществовал недолго: в 1676 году, после смерти царя, он распался. А первый публичный (доступный всем) театр появился в Москве уже при новом царе — Петре I — в 1702 году.

ТЕАТР ШЕКСПИРА

Об этом человеке — великом английском драматурге и поэте эпохи Возрождения — известно очень много и в то же время очень мало. Много — это его творчество, а мало — это вся остальная его жизнь. Он не вел дневника, не сохранилась его переписка с современниками, не дошли до нашего времени даже рукописи его пьес. Более того, ученые до сих пор спорят — а был ли вообще на свете человек по имени Уильям Шекспир.

Принято считать, что родился Шекспир 23 апреля 1564 года в английском городе Стратфорде, в семье ремесленника (а может быть — купца). В двадцать лет он приехал в Лондон и некоторое время зарабатывал на жизнь тем, что караулил лошадей, на которых знатные господа приезжали в театр.

Позже он стал служить в этом театре. Но не актером, а, говоря современным языком, администратором — следил, чтобы актеры вовремя выходили на сцену, переписывал роли, подменял суфлера (того, кто подсказывает артистам текст роли во время спектакля). Так Шекспир пришел в театр. Ему стали давать маленькие роли, но судьбе актера он предпочел судьбу драматурга — автора пьес.

Первые постановки пьес Шекспира состоялись в театре, где он служил. Назывался театр «Глобус» (из-за статуи Геркулеса, поддерживавшего земной шар). Именно здесь впервые появились перед зрителями герои «Комедии ошибок» и «Укрощения строптивой». Здесь любили и страдали юные Ромео и Джульетта, король Лир и датский принц Гамлет, мавр Отелло и великий римлянин Юлий Цезарь.

Пьесы Шекспира и сейчас идут в театрах, по ним снимают кинофильмы, и даже мультипликация не обошла своим вниманием творчество великого драматурга. Но Шекспир писал не только пьесы. Его стихотворения — сонеты — и по сей день радуют нас силой чувств, глубиной мысли, изяществом формы.

СОНЕТ

Не изменяйся, будь самым собой.
Ты можешь быть собой, пока живешь.
Когда же смерть разрушит образ твой,
Пусть будет кто-то на тебя похож.

Тебе природой красота дана
На очень краткий срок, и потому
Пускай по праву перейдет она
К наследнику прямому твоему.
В заботливых руках прекрасный дом
Не дрогнет перед натиском зимы,
И никогда не воцарится в нем
Дыханье смерти, холода и тьмы.

О, пусть, когда настанет твой конец,
Звучат слова: «Был у меня отец!»

Уильям Шекспир
Перевод с английского С.Маршака

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ АКТЕР

Федор Волков, первый русский профессиональный актер, родился в 1728 году в купеческой семье в Костроме, затем жил в Ярославле. Отец мальчика умер, а отчим хотел сделать из него купца и отправил учить-

ся в Москву, а затем — в Петербург. Вот здесь юноша и попал на любительский (самодеятельный, сказали бы сейчас) спектакль в кадетском корпусе — и участь его была решена: он «заболел» театром.

«Я пришел в такое восхищение, что не знал, где был: на земле или на небесах. Тут родилась во мне мысль завести свой театр в Ярославле». Сказано — сделано. Федор собирает друзей, и начинаются в Ярославле спектакли.

В России в это время еще не было профессионального театра. Спектакли давали гастролеры-иностранцы и любительские труппы. Поэтому царица Елизавета Петровна, узнав о театре Волкова, повелела выписать его в Петербург. В 1756 году первый русский профессиональный театр начал свою работу. Во главе его встали Федор Волков и Александр Сумароков (писатель и драматург, сочинявший русские пьесы для театра).

Волков стал в театре и первым актером (играл главные роли). Ему одинаково хорошо давались как трагедия, так и комедия.

Первому русскому профессиональному театру жилось нелегко: часто не было ни костюмов, ни декораций. Порой даже спектакли приходилось отменять из-за отсутствия денег на шитье костюмов.

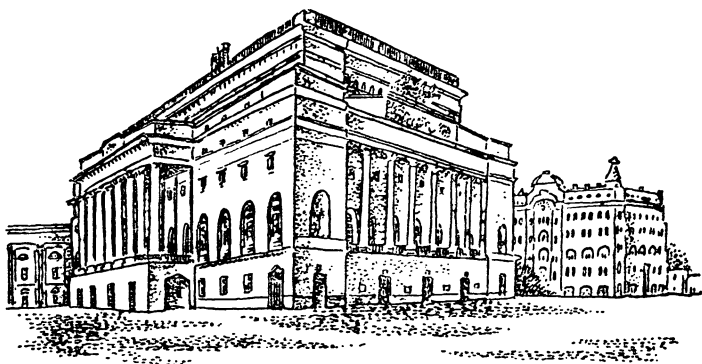
В 1762 году на престол всходила новая императрица — Екатерина II. Федор Волков поставил к празднику коронации уличный

карнавал (костюмированное шествие) «Торжествующая Минерва». Распоряжаясь этим карнавалом, он простудился и 5 апреля 1763 года умер. А театр, созданный им, живет — сейчас это Академический театр драмы имени А.С.Пушкина в Петербурге.

МЫ ИДЕМ В ТЕАТР

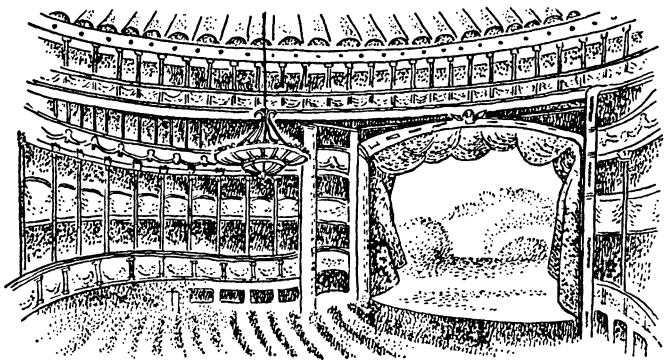
Театры бывают драматические и музыкальные. В драматических театрах ставят пьесы (специально написанные произведения для исполнения на сцене) — драмы, трагедии, комедии. Бывает, что на сцену переносится литературное произведение (рассказ, повесть, роман) — тогда мы скажем, что это инсценировка.

Если в театре ставятся произведения музыкального искусства — оперы и балеты, такие театры называют музыкальными.

Опера (в переводе с итальянского — сочинение) — театральный жанр, объединяющий сценическое действие, слово и музыку. Пишут оперы композиторы, а актеров, исполняющих роли героев оперы (оперные партии), называют вокалистами (певцами). В опере большей частью поют, хотя в ней бывают и танцы, и разговорные диалоги. А кто пишет литературный текст оперы? Этого человека называют либреттистом (от итальянского «либретто» — книжечка, так как первоначально это действительно была маленькая книжечка). Артистов, поющих в опере главные партии (роли), называют солистами, им помогает хор. Есть в оперном театре и оркестр. Всем спектаклем руководит дирижер.

Музыку, танец и сценическое действие объединяет балет. Человека, который воплощает на сцене замысел композитора и либреттиста, называют балетмейстером, а артистов балета — танцовщиками.

Существует еще и оперетта — маленькая опера комедийного характера. Часто оперетту называют музыкальной комедией.

Оркестры бывают не только в музыкальных театрах, но и в драматических. Нет театра без артистов. Очень важная фигура — режиссер (постановщик спектаклей).

И еще великое множество людей участвует в создании спектакля — произведения театрального искусства. Это художники, создающие декорации — оформление сцены. Костюмеры помогают артистам «погрузиться» в эпоху, о которой идет речь на сцене. Гримеры, парикмахеры создают сценическую внешность актера.

Есть в театре люди, которые, казалось бы, непосредственного отношения к сценическому действию не имеют, но не зря великий театральный деятель К.С.Станиславский сказал: «Театр начинается с вешалки».

Входят зрители в театр — их встречают билетеры, одежду у них примут гардеробщики, места укажут капельдинеры.

Звенит третий звонок, открывается занавес. Спектакль начался!..

ПЕРВАЯ ОПЕРА

16 октября 1600 года во Флоренции, во дворце Питти, состоялось необычное по тем временам представление. Вниманию публи-

ки — а это были самые знатные люди Флоренции — была предложена «драма на музыке», в которой актеры не только говорили, но и пели. Вот эту «драму на музыке», под названием «Эвридика», а также написанную за несколько лет до нее «Дафну» (она, к сожалению, до наших дней не сохранилась) принято считать первыми в истории оперными произведениями.

Само слово «опера» по-итальянски означает «труд», «сочинение». Оперой «драму на музыке» стали называть в XVIII веке.

Первые оперы, по замыслу их авторов, должны были возродить древнегреческую трагедию. Писали их, как правило, на темы древнегреческой истории и мифов. Собственно пения, вокала в них было значительно меньше, чем декламации (выразительного чтения).

Лишь спустя много лет опера стала искусством, где «главным действующим лицом» стало не слово, а вокальная музыка.

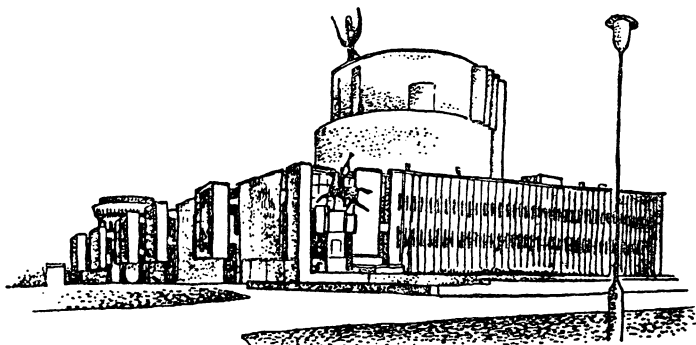
Со временем опера приобретает все большую популярность, во многих городах Италии появляются общедоступные оперные театры.

Сейчас оперное искусство популярно во всем мире, но родиной оперы по праву считается Италия. Поэтому все оперные певцы мира особой честью считают выступление перед итальянской публикой.

КАК ПРОЕХАТЬ В ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР?

Что остается на земле, когда человек уходит? Древние считали, что человек, чтобы о нем помнили, должен «построить дом, посадить дерево и вырастить сына». Наталия Ильинична Сац и сына вырастила (и не только сына), и дерево, можно не сомневаться, посадила. А уж дом построила — другого такого в мире нет. Над крышей его раскинула крылья Синяя птица, а под крышей живет Музыка. Этот дом называется Центральный детский музыкальный театр.

Долгую, трудную, но интересную жизнь прожила Наталия Ильинична. Она была знакома с выдающимися музыкантами, актерами, режиссерами, писателями. И через всю

Детский музыкальный театр Н. Сац

жизнь пронесла она мечту о создании специального музыкального театра для детей — с Синей птицей над крышей.

Спросите — что за Синяя птица такая? А вот что за птица.

Отец Наталии Сац — Илья Александрович — был композитором. Он писал музыку для спектаклей Московского Художественного театра, в том числе и для сказки М.Метерлинка «Синяя птица». Позже Наталия Ильинична вспоминала: «В детстве, пятилетней, видела спектакль «Синяя птица» в Московском Художественном театре, где звучала музыка моего отца. Эта сказка зазвучала во мне на всю жизнь. С одним никогда не могла смириться: мальчик по имени Тиль-тиль весь спектакль ловил Синюю птицу и так и не поймал ее. Родители очень смеялись, когда я после этого спектакля сказала:

— А я, когда вырасту большая, поймаю Синюю птицу — птицу счастья.

Наталии Ильиничны уже нет — но есть ее Театр, есть ее книги. С ее воспоминаниями Вы уже встречались в разделе о музыкальном искусстве. Позвольте привести еще несколько строк.

«— Вы не знаете, как проехать в детский музыкальный театр? Приезжие мы.

— Садитесь на троллейбус номер двадцать восемь по направлению к университету. Следующая остановка — детский музыкальный театр.

— Так и называется?

— Так и называется.

— Говорили, что театр знаменитый, но чтоб в честь него троллейбусную остановку сделали... Лихо!»

Вот и Вы теперь знаете, как проехать в детский музыкальный театр. Единственный в мире.

СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ

«Человек, который всю жизнь играл в куклы» — это Сергей Владимирович Образцов, организатор и руководитель самого большого в мире кукольного театра.

Давно ли существует кукольный театр? Очень давно. В глубокой древности люди делали изображения богов, а потом стали делать кукол, с помощью которых разыгрывали сцены из жизни этих богов — вот так родился кукольный театр.

Но настоящих, профессиональных кукольных театров не было очень долго. Это было искусство улицы: по городам бродили артисты-кукольники и из-за небольшой ширмы, которую пристегивали к поясу, показывали приключения Петрушки — маленького, смешного, хитрого и веселого человечка.

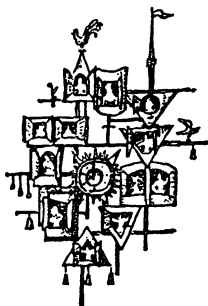
Сейчас в кукольных театрах «работают» самые разные куклы — они и сделаны по-

разному, и в движение приводятся разными способами.

Есть куклы перчаточные — они надеваются на руку: головка — на указательный палец, а ручки — на большой и средний. Есть куклы тростевые — у них руки приводятся в движение с помощью тростей (палочек), прикрепленных к запястьям.

Есть куклы, которыми артисты-кукловоды управляют не снизу, как тростевыми и перчаточными, а сверху — с помощью специального устройства с нитками. Такие куклы могут делать очень много движений, называют их марионетками.

Всех этих кукол — и многих других — можно увидеть в спектаклях театра кукол. В Центральном театре кукол в Москве есть кукольный музей. А если Вы в полдень окажетесь перед зданием этого театра — увидите необыкновенное представление: звонят

Средневековая французская миниатюра

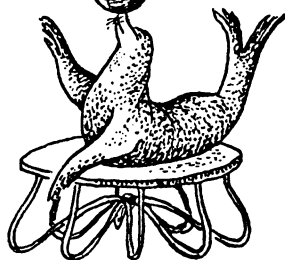
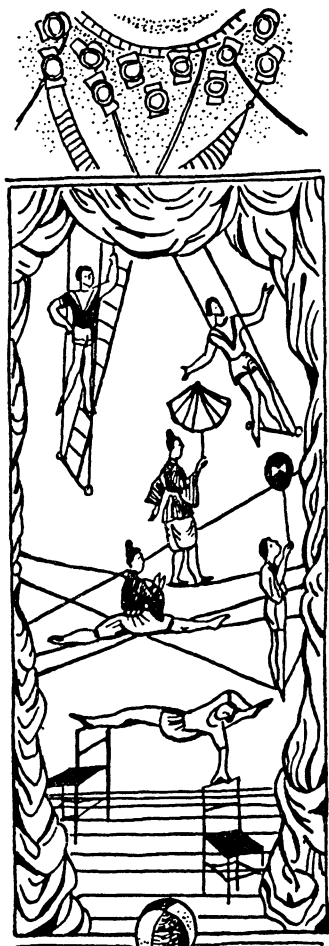
часы, раскрываются двери домиков и звери на разных инструментах исполняют русскую народную мелодию.

А теперь вернемся к заголовку статьи. «Секрет Полишинеля» — так говорят о тайне, которая известна всем. А Полишинель — это французский брат русского Петрушки. Вообще-то у Петрушки много братьев: англичанин Панч, итальянец Пульчинелло, немцы Каспер и Гансвурст, турок Караиз...

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО

Это искусство начиналось в средние века, когда «по городам и весям» ходили бродячие артисты: на Руси — скоморохи, в Западной Европе — жонглеры. Артисты часто бродили с медведями, которые были полноправными участниками представлений.

Конечно, Вы уже догадались — речь идет о цирке. Само название — цирк — происходит от латинского «циркус» — круг. Все в цирке происходит на круглой площадке, которую называют манежем. Размер манежа в любом цирке неизменен: и в первом специальном цирковом здании России в Петербурге, и в московском цирке на Цветном бульваре, и в разборном цирке шапито диаметр его равен 13 метрам.

Манеж — это площадка для тренировки лошадей, и такое название в цирке не случайно. В 1780 году в Лондоне открылся первый в мире цирк. Там, в манеже под открытым небом, ежедневно (если позволяла погода) в пять часов вечера начиналось представление. Конные акробаты, канатные плясуны, прыгуны и жонглеры развлекали публику. За годы, прошедшие со времени появления первого цирка, выросло мастерство актеров, появились новые сложные номера (так называют отдельные выступления, из которых складываются цирковые представления). Появились цирк на льду (где все артисты, в том числе

и животные, выступают на коньках) и цирк на воде.

О животных в цирке следует сказать особо. На арену (другое название манежа) выходят львы и тигры, пантеры и кошки, слоны и собаки, свиньи и бегемоты, обезьянки и ослики. Артистов, которые работают с животными, называют дрессировщиками (или укротителями).

Есть в цирке воздушные гимнасты и акробаты (те, кто жонглируют и подкидывают разные предметы ногами), фокусники-иллюзионисты и, конечно, клоуны. Но о клоунах — особый рассказ.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ЦИРК

Ю.Никулину

Цирк — не парк, куда вы ходите
грустить и отдыхать.
В цирке надо не высиживать,
а падать и взлетать,
и под куполом,
под куполом,
под куполом скользя,
ни о чем таком сомнительном
раздумывать нельзя.

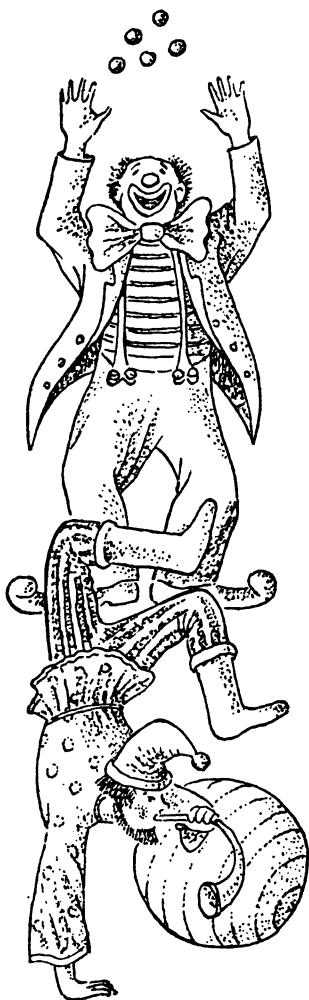
Все костюмы наши праздничные —
смех и суета.

О Надежда,
ты крылатое такое существо!
Как прекрасно
твое древнее святое вещество:
даже если вдруг потеряна
(как будто не была),
как прекрасно ты распахиваешь
два своих крыла
над манежем
и над ярмаркою праздничных одежд,
над тревогой завсегдатаев,
над ужасом невежд,
похороненная заживо,
являешься опять
тем,
кто жаждет не высиживать,
а падать и взлетать.

«ВЕСЬ ВЕЧЕР НА МАНЕЖЕ...»

Кто такие Карандаш, Борис Вяткин, Олег Попов, Леонид Енгибаров, Юрий Никулин? Клоуны. Обычно в афишах (объявлениях о представлении) пишут: «Весь вечер на манеже клоун такой-то». И действительно, клоун на манеже весь вечер: он заполняет паузы между номерами. Клоуны любят выступать парами, эта традиция идет еще из старого цирка: на манеж выходили двое — Рыжий и Белый.

Рыжий и в самом деле всегда был рыжим, с большим красным носом, ярко накрашенными губами. Одет Рыжий был в пиджак ниже колен, огромные ботинки, на шее — бант. Ры-

жему давали оплеухи, ставили подножки. Он частенько терял свои широченные штаны и убегал в не менее широких трусах... Но, несмотря на все свои злоключения, Рыжий никогда не унывал.

Белый одевался в очень элегантный, но очень просторный шелковый костюм. Лицо и шея его всегда скрывались под толстым слоем белой пудры, а губы и мочки ушей горели пунцовой краской. Черные брови были нарисованы гораздо выше настоящих.

Белый с Рыжим, несмотря на разные характеры, были неразлучными друзьями. Белый, очень спокойный, выдержанный, извинялся перед публикой за своего дурно воспитанного друга. Рыжий же выкидывал смешные фортели (проделки, выходки) и старался подшутить над приятелем.

Мода меняется и в цирке. Клоуны сейчас другие, и шутки у них не такие, как были когда-то, но по-прежнему, идя в цирк, мы ищем в афише строчку: «Весь вечер на ма-неже...»

КЕПКА ОЛЕГА ПОПОВА

Кепку клоуна Олега Попова знают все. Она «объездила» с гастрольями Европу, Америку, Азию...

В Бельгии, с легкой руки таможенников, ее окрестили «паспортом русского клоуна». В Англии репортеры цирковой хроники присудили кепке Попова почетный титул «Кепка №1».

Олег Попов рассказывает:

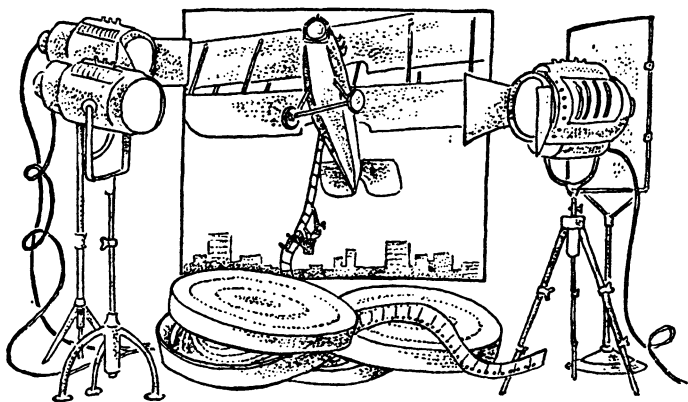
— А началось все как-то уж чересчур просто. В пятьдесят третьем году мне предложили сняться в фильме «Арена смелых» режиссера Юрия Озерова. Сыграть себя — клоуна. Пробы, помню, снимали на фоне пляжа. И фон такой был яркий, цветастый. А я в какой-то серой одежде, ничего броского, ничего пестрого. И я после первого дубля побежал на склад, где хранился кинорекивизит. Смотрю, у самой стенки, в корзине, какие-то цилиндры, шляпы, фуражки. Роюсь, роюсь, вижу: кепка. Веселая, озорная, из черно-белого бархата. Надеваю, подхожу к зеркалу — клоун. Вылитый! Вот так мы с ней и познакомились. В перерыве между дублями.

ЧТО ТАКОЕ КИНЕМАТОГРАФ

В 1895 году братья Луи и Огюст Люмьер изобрели аппарат, который называли «кинематограф» (от греческих слов «кинема» — движение и «графо» — пишу, то есть записывающий движение). До этого многие изобретатели искали возможность «записывать движение», но первый пригодный к использованию аппарат удалось создать именно братьям Люмьер.

До изобретения кинематографа уже существовала фотография (она, кстати, была изобретена французом Луи Дагером в 1839 году), поэтому кинематограф в России первоначально называли «оживленными фотографиями».

Мы не будем вдаваться в подробности работы изобретения братьев Люмьер. Скажем

только, что изображение с помощью специального устройства — кинокамеры — снимается на пленку (она покрыта слоем светочувствительного вещества). Затем пленка особым образом обрабатывается — изображение на ней проявляется, закрепляется. Теперь пленку можно помещать в киноаппарат и смотреть получившийся фильм. Поскольку изображение на пленке получается очень мелкое, его увеличивают. Позади пленки устанавливают мощную лампу, ее свет проходит сквозь систему линз (увеличительных стекол) и попадает на экран. На нем и возникает изображение.

Во время съемки пленка постоянно движется в кинокамере и на ней появляются фотографии, последовательно запечатлевающие все, что происходит перед камерой, — кадры. В киноаппарате пленка движется с той же скоростью, что и в камере, — те же кадры возникают на экране. А поскольку скорость движения довольно высокая — промежутки между кадрами наш глаз не воспринимает, и перед нами возникает непрерывное изображение.

Одним из первых был снят фильм «Прибытие поезда». Он производил на зрителей ошеломляющее впечатление: они вскакивали и бросались прочь от экрана, боясь быть раздавленными надвигающимся паровозом, — и это при том, что звука не было, а изображение было черно-белым.

«ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ»

Первые кинотеатры (специальные помещения для показа кинофильмов) называли

в нашей стране «иллюзионами». Иллюзион — от слова «иллюзия» — обман зрения. Действительно, на экране мы можем видеть тех людей, которых давно нет, те события, которые произошли давным-давно...

Но у слова «иллюзия» есть еще одно значение: несбыточная надежда. В «иллюзион» люди приходили, чтобы полюбоваться чужой, незнакомой, красивой жизнью. Чтобы разделить с героями фильмов их высокие чувства — любовь и ненависть, горе и радость. Чтобы порадоваться чужому счастью или посочувствовать чу-

Чарли Чаплин

жим страданиям, а заодно отвлечься от собственных жизненных проблем.

На заре кинематографа умели «записывать» только движение, фильмы были «немые». Поэтому перед артистами стояла сложная задача — без слов передать зрителям сюжет (содержание) фильма, и они с этой задачей успешно справлялись. Правда, там, где нельзя было обойтись жестами (движениями тела) и мимикой (выражением лица), на помощь приходили титры (надписи в кадре), с помощью которых давались пояснения.

Но «великим немым» кино оставалось недолго. Вместе с изображением научились записывать и звук — на особую «дорожку» у кромки пленки. Начался «золотой век» музыкальных фильмов, где артисты пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах.

Затем в кино пришел цвет — и появилось множество «видовых» фильмов, показывающих разнообразие и красоту природы.

Эффект «присутствия» зрителя в кадре, объемное изображение — все это доступно современному кино. Современная техника — в том числе и компьютерная — позволяет создать любое, даже самое фантастическое изображение.

СНИМАЕТСЯ КИНО

Киноискусство — это искусство создания кинофильма, искусство коллективное, объединяющее художников разных специальностей.

Начинается работа над фильмом со сценария. Это особый вид художественной литературы, где детально разрабатывается содержание будущего фильма; его пишет сценарист.

Затем подбираются актеры на роли героев фильма, готовятся костюмы, декорации, реквизит (необходимые вещи).

Во главе коллектива, создающего кинофильм, стоит кинорежиссер: он выбирает сценарий, подбирает актеров, руководит всей работой по съемкам фильма.

Снимает фильм на пленку кинооператор. Он следит за распределением света и тени в кадре, находит наиболее выразительную «точку зрения» кинокамеры.

Ни режиссера, ни оператора зрители фильма не видят — перед ними только актеры. Именно они доносят до зрителя замысел режиссера. Многое приходится делать киноактеру: и скакать верхом на лошади, и управлять автомобилем, фехтовать, стрелять, плавать, и прыгать с парашютом — в общем, все то, что делают по сценарию герои фильма. Многие актеры стараются все делать сами. Например, актриса Ольга Арошева в фильме «Берегись автомобиля» играла

водителя троллейбуса — и она действительно научилась водить троллейбус.

Если актер не умеет что-то делать, его заменяет дублер. Если же нужно выполнить какой-то сложный и опасный трюк — это дело каскадера.

Всю внешнюю обстановку действия фильма — костюмы, декорации, грим — создает художник. Музыку к фильму пишет композитор. Это могут быть песни или инструментальное сопровождение отдельных моментов действия.

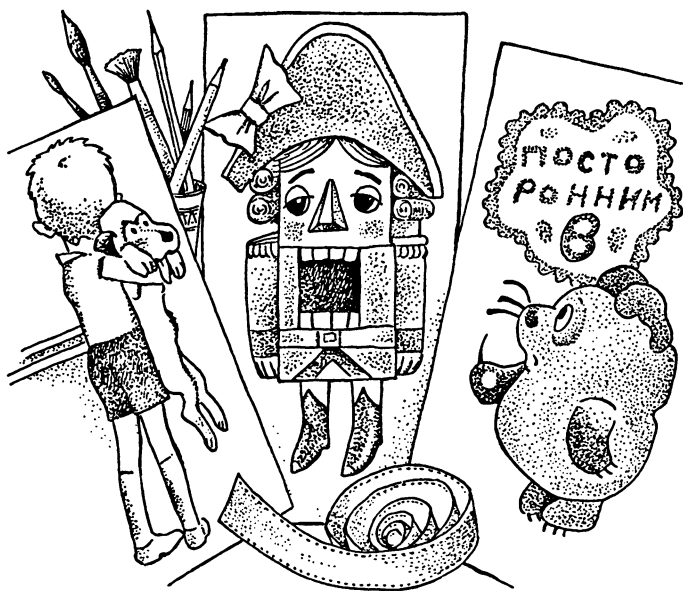
В съемке фильма участвуют осветители, звукооператоры, костюмеры, гримеры и еще множество других специалистов. Но вот съемки окончены, километры пленки проявлены и доставлены на киностудию. Начинается монтаж — соединение отдельных «кусков» фильма в единое целое. Эту очень ответственную работу режиссеру помогает выполнить монтажер. Теперь осталось записать звук, сделать титры — надписи, и фильм готов к встрече со зрителями.

«ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА» И ЕЕ ДРУЗЬЯ

Мультфильмы любят все — и дети и взрослые. Белоснежка и Бэмби, Чебурашка и Крошка-енот, Голубой щенок и котенок по имени Гав, кот Леопольд — всем знакомы эти забавные персонажи (герои), созданные средствами мультипликации.

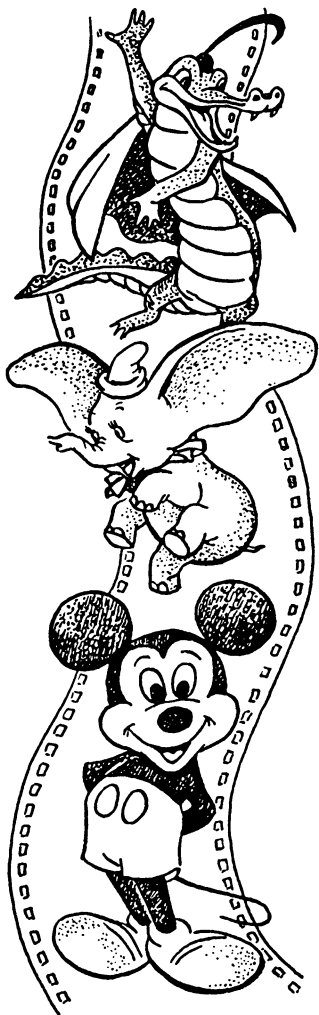
А что это такое — мультипликация? Название это происходит от латинского слова «умножение». Множество рисунков, последовательно передающих отдельные моменты движения героев, снимаются на пленку один за другим. При показе этой пленки со скоростью 24 кадра в секунду рисунки «оживают» и начинают двигаться.

Мультфильмы бывают не только рисованные. Их персонажи могут быть и пластилиновыми (вспомните «Пластилиновую ворону»), и деревянными, и проволочными, и веревочными. Но при создании всех этих фильмов используется один способ — покадровая съемка. Представьте себе, какой это трудоемкий процесс: если мультфильм идет

всего десять минут со скоростью 24 кадра в секунду, то для него нужно снять более 14 тысяч кадров — а значит, нарисовать более 14 тысяч рисунков. А ведь в мультфильме часто действуют одновременно несколько героев, и все они двигаются по-разному, при этом еще и разговаривают!

Творцы мультфильмов — художники. Художник-постановщик рисует героя мультфильма, а художник-мультипликатор проигрывает его действия — сначала «в уме», а потом — на листе бумаги (или прозрачной пленке). Говорят герои мультфильмов голосами профессиональных актеров. Вспомните Волка из мультфильма «Ну, погоди!» — ему подарил свой голос известный артист Анатолий Папанов.

Сейчас при создании мультфильмов часто используется компьютер. Большинство компьютерных игр — это тоже своего рода мультфильмы. Но это уже тема для другого разговора.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

«Я ИЗУМЛЕН, Я ОШАРАШЕН...»

Одним из первых москвичей, взявших в руки кинокамеру, был артист-комик театра Корша Владимир Александрович Сашин. Среди фотолюбителей он был известен как фотограф Федоров — это его настоящая фамилия.

Весть о том, что комик Сашин увлекся синематографом, быстро распространилась по театральной Москве. В газете «Театральные известия» за 30 августа 1896 года появилась эпиграмма на Сашина:

Я изумлен, я ошарашен...

Какой нежданный инцидент!

Кто б думать мог, что комик Сашин
Люмьеру будет конкурент!

В московских газетах сообщалось, что Сашин демонстрирует картины своего «Витографа» после окончания спектаклей в театре Корша. Сезон 1897/98 года по традиции от-

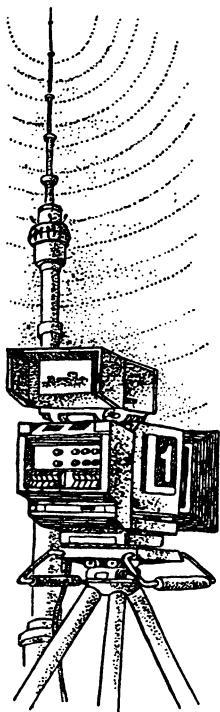
крылся «Ревизором». «В заключение, — писал рецензент, — было показано несколько оживленных фотографий... Заключительная картина — г.Сашин, раскланивающийся с публикой. Картины очень удались и имели большой успех».

*Из книги Л.Будяк, В.Михайлова
«Адреса московского кино»*

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

От греческого «теле» (далеко) и латинского «ви-зио» (видение) произошло название телевидения. В самом общем виде телевидение — передача изображения на расстояние.

Люди давно мечтали об этом — вспомните сказки с их волшебными зеркалами и блюдечками с наливными яблочками, которые могли показать, что происходит

«за тридевять земель».

Еще в 1907 году петербургский профессор Б.Л.Розинг предложил способ передачи изображения на расстояние, а 22 мая 1911 года состоялась первая в мире «телепередача» — на маленьком экране засветилась неподвижная точка.

Первые регулярные (постоянные) телепередачи в нашей стране начались в конце 30-х годов, а в начале 50-х во многих домах засветились «голубые экраны». Первые телевизоры мало напоминали современные: экран был размером с почтовую открытку, и чтобы разглядеть изображение, к телевизору ставили большую линзу (увеличительное стекло). Первые передачи шли в прямом эфире — передавалось только то, что реально происходило в данный момент. Сейчас чаще всего передачи готовятся заранее, записываются на видеопленку, и в нужный момент передаются в эфир.

Телевизор в доме — это своеобразное «окно в мир». С его помощью мы можем узнать последние новости, совершить путешествие, посмотреть самый новый или почти забытый старый фильм. Музей, театр, стадион — туда мы тоже можем попасть с помощью телевидения.

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

Мы начинаем разговор о простых вещах — о том, что сопутствует человеку всю его жизнь.

Человеку всегда был нужен дом. Без одежды и обуви люди обходились только на самой заре своего существования. Ведь зародилось человечество там, где теплый климат позволял людям не беспокоиться об утеплении собственного тела. Позднее люди стали расселяться по земле — и попадали в более холодные края, потом с севера пополз ледник — климат земли изменился и людям потребовались одежда, обувь, теплое жилище...

С течением времени в быт (повседневную жизнь) людей входили все новые и новые вещи. Звериные шкуры сменялись тканями. Появилась глиняная, стеклянная, металлическая посуда. Дубинка и каменный топор «выросли» в новые, послушные и «умные» орудия труда — некоторые из них «понимают» даже человеческую речь.

И что же, выходит — от прошлого, от «детства человечества» ничего не осталось? Оказывается, осталось — и очень многое. И в повседневной жизни, и в обычаях, и в одежде мы постоянно встречаемся с прошлым.

Почему глиняная посуда круглая? Почему «коса — девичья краса»? Только ли для

красоты служат украшения? Что «написано» на одежде? На эти и многие другие вопросы дает ответы наука этнография («этнос» — народ, «графо» — пишу) — «описание народа». Именно она изучает происхождение, культуру, быт народов. Именно она помогает нам ближе познакомиться с теми простыми вещами, которые окружают нас в повседневной жизни.

РУССКАЯ ИЗБА

У каждого человека есть дом. Дома бывают разные, и строят их из разных материалов, и форма (она зависит от материала) может быть тоже разная. Чукотскую ярангу мы никогда не спутаем с русской избой...

Вот о русской избе и поговорим.

Изба — очень древний вид жилища, сохранившийся до нашего времени. Сейчас изба — сельский дом, но еще в XVIII веке избы были и городскими жилищами.

Когда-то древнерусское слово «истьба», или «истобка», означало отапливаемое помещение — комнату, в отличие от неотапливаемого — клетки (кладовой).

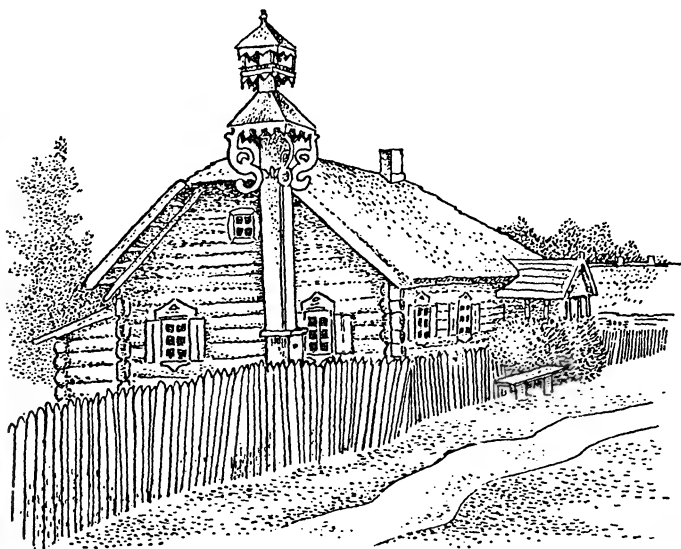
Древние избы были «курными» — без дымохода. Дым от каменной или глинобитной (сделанной из смеси глины с соломой) печи выходил из помещения через отверстие в потолке или окно. Дымоход в русском жилище известен с XII века (благодаря архе-

ологическим раскопкам). Но крестьяне-бедняки долго еще продолжали отапливать свои избы «по-черному», без дымохода (можно представить, каким слоем копоти покрывались стены и потолок в такой избе!).

Глинобитная или кирпичная печь с дымоходом, которая не только грела, но и готовила пищу и даже служила теплой лежанкой, получила широкое распространение в русской деревне лишь во второй половине XIX века.

Окна в избах были сначала маленькими, в высоту одного бревна, и закрывались изнутри деревянными задвижками. Такие окна называются «волоковыми».

Избы строились («рубились») чаще всего из бревен (длинных стволов) деревьев хвой-

ных пород (сосны, ели) длиной 7—9 метров. Под одной крышей воздвигались отапливаемый сруб, клеть и сени, их соединявшие. Печь помещалась у задней стены, а напротив печи было место для стряпни — чулан. Его обычно отделяли от комнаты занавеской или дощатой перегородкой.

Вдоль стен неподвижно укреплялись лавки. В «красном углу» (по диагонали от печи) стоял стол.

Снаружи изба у людей побогаче отделывалась деревянными резными украшениями.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ИМЕНА МАСТЕРОВ

Гении
Старого зодчества —
Люди неясной судьбы!

Как твое имя и отчество,
Проектировщик избы,
Чьею рукою набросана
Скромная смета ее?

С бревен состругано, стесано
Славное имя твое!

Что же не врезал ты имени
Хоть в завитушки резьбы?

Господи, сохрани меня!

Разве я жду похвальбы:

Вот вам изба, божий рай — и все!

Что вам до наших имен?

Скромничаешь, притворяешься,
Зодчий забытых времен,
Сруба творец пятистенного,
Окон его слюдяных,
Ты, предваривший Баженова,
Братьев его Весниных!

Леонид Мартынов

ИЗ ЧЕГО ПОСТРОИТЬ ДОМ?

Что такое жилище? Это убежище от непогоды, место, необходимое для жизни человека — приготовления и приема пищи, отдыха и сна. Сейчас под жилищем мы понимаем дом или просто квартиру, но в глубокой древности жилище было совсем не таким, как сейчас.

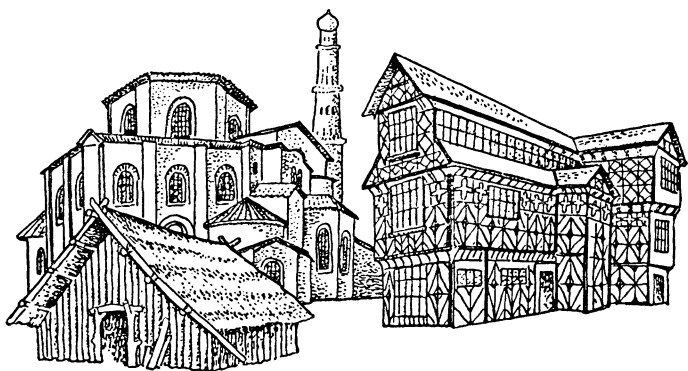
В местах с жарким климатом дом первоначально играл роль укрытия от палящего

солнца — для этого достаточно было веток деревьев и пучков травы.

Когда наступило похолодание, дом-шалаш сменился домом-пещерой. Пещеру можно было найти в природе, а можно было и сделать своими руками с помощью тех нехитрых инструментов, которыми располагал первобытный человек.

Появился каменный, а затем бронзовый топор — и в ход пошли стволы деревьев. В местностях, где леса было мало (например, на Балканском полуострове — в Древней Греции), строили из камня, и эти постройки — в отличие от деревянных — дошли до нас из глубокой древности.

Северные народы (ненцы, эвенки, кеты) строили свои жилища — чумы — из жердей (длинных палок), обтянутых шкурами животных. А кочевники-скотоводы, жившие в южных степях, строили свои переносные до-

ма — юрты — из деревянных решеток, покрытых войлоком (плотный материал из валяной шерсти).

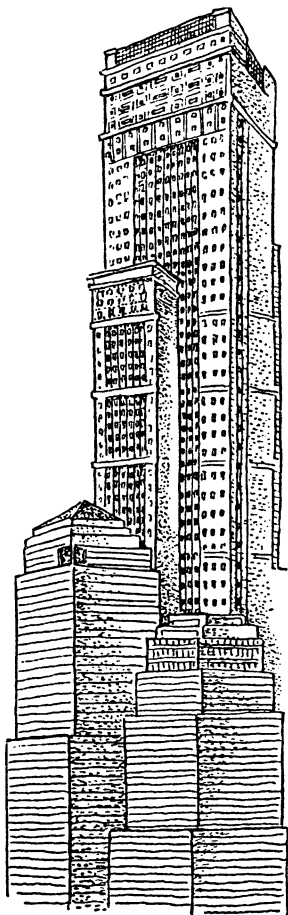
Одним из самых распространенных строительных материалов является кирпич — «кубики» из обожженной на огне глины. Изобрели кирпич там, где не было ни дерева, ни камня: в Египте и Междуречье. Правда, кирпич обжигали не в печи, а на солнце (печь нечем было топить, даже хлеб «пекли» на солнце).

Сейчас для строительства домов используют самые разные материалы — от традиционных дерева, камня, кирпича до «вторичного сырья»: автомобильных покрышек, стеклянного боя, деревянных опилок. И сами дома значительно «прибавили в росте».

От пещеры до небоскреба — такова история человеческого дома.

ПЕРВЫЙ НЕБОСКРЕБ

Небоскреб («скребущий небо») — так называют высотные дома.

Первый небоскреб имел всего одиннадцать этажей. Он был построен в Чикаго в 1885 году и для того времени считался чудом строительной техники. Отнести этот дом к небоскрегам позволяют два определяющих признака: несущий стальной каркас и наличие лифтов. Первый же «настоящий» небоскреб был возведен в 1913 году в Нью-Йорке и имел уже 60 этажей.

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ОДЕЖДА

Одежда служит людям очень давно. Сначала нужно было защитить тело от неблагоприятных воздействий палящего солнца или холода. Потом одежда стала еще и украшением. Кроме того, одежда — это тот «чехол», который защищал тело человека от «дурного глаза», оберегал от злых сил.

Первоначально одеждой людям служили шкуры животных, листья и кора деревьев. Древнейшую одежду не сшивали — вспомните плащ Геракла, который шкуру убитого льва накинул на плечи, лапы завязал на груди, а львиная голова (своеобразный капюшон) стала шлемом.

Потом появились костяные иголки, и шкуры стали кроить и сшивать (нитками служили жилы животных и волокна растений). Одежда стала удобней, но по-прежнему оставалась очень грубой.

Постепенно люди научились плетению, прядению и ткачеству — шкуры сменились тканями. Для тканей использовали волокна растений и шерсть домашних животных. Вот теперь уже можно было говорить о красоте одежды: ведь ткань можно красить (или наоборот, отбеливать), она может быть очень толстой, грубой и очень тонкой, воздушной. Этому трудно поверить, но до сих пор не раскрыт секрет изготовления ткани, найденной во время раскопок в Египте, — ученые

не могут понять, как древние мастера могли изготовить такую тонкую, почти прозрачную ткань — на современных станках ее изготовить невозможно.

Принято различать два рода одежды: плечевую и поясную. Плечевая одежда крепится («держится») на плечах и происходит, видимо, от первобытных плащей из звериных шкур. Поясная одежда берет свое начало от набедренной повязки.

Форма одежды и материал, из которого она делается, зависят от климатических условий и занятий человека.

Одежда может многое рассказать о человеке — нужно только уметь понимать, что она рассказывает.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ПОЧЕМУ МОРЯКИ НОСЯТ БРЮКИ КЛЕШ?

Этого никто точно не знает, а предположений существует множество. Отметим главные:

1. Расширенные концы брюк ускоряют надевание и шнурование ботинок. Кроме того, в шторм они защищают ботинки от падения брызг.

2. Расширенные брючины легче закатать вверх, например, при ходьбе по мелководью.

3. Если моряк упал за борт, такие брюки легче скинуть, чтобы намокшая одежда не тянула на дно.

Кстати, русское слово клеш — это французское «клош», что значит «колокол».

*Из книги Д.Фельдмана
«Глубокомысленные вопросы»*

КАК ОДЕВАЛИСЬ ДРЕВНИЕ ГРЕКИ

Обычно считают, что древние греки предпочитали белые ткани, но это не так. Одежда их была яркой и разноцветной, особенно у молодежи, — пурпурной (ярко-красный цвет с фиолетовым оттенком), зеленой, си-

ней. А вот желтый цвет считался приличным только для женщин, мужчины его не признавали. Если одежда все же была белой, ее украшали яркой цветной каймой.

Основной частью мужской одежды был хитон (льняная или шерстяная рубаша), чаще всего — без рукавов. Поверх хитона набрасывали гиматий — нечто вроде плаща. Если плащ был короткий, скреплялся на шее пряжкой и свободно падал на спину и плечи — его называли хламидой. Хламиду надевали на войну, на охоту, в дорогу.

Голову греки обычно оставляли непокрытой, шляпы использовали только за городом для защиты от зноя или дождя.

Обувь у древних греков была довольно разнообразная. Чаще всего — сандалии, прикреплявшиеся к ногам ремнями.

Наряд обязательно дополнялся перстнем и палкой. Перстень служил одновременно украшением и печатью. Палка же была последним штрихом, заканчивающим туалет (весь комплект одежды, обуви, украшений). Для почтенного человека считалось просто неприличным идти по улице без палки.

МАНИЧИНО — МАНЕКЕН — МАНЕКЕНЩИЦА

Многие девочки мечтают о профессии манекенщицы. Как это, должно быть, интересно — в свете ярких ламп и фотовспышек

расхаживать перед восхищенными зрителями, демонстрируя самую модную одежду!.. Правда, работа эта на самом деле не такая легкая, как кажется со стороны. Но откуда же пришло это слово — манекенщица?

Манекен появился на свет в XVI веке. Из дерева и глины итальянский мастер сделал большую куклу и одел ее в лоскуты холста. Кукле дали имя Маничино.

Вскоре деревянная кукла перекочевала в Нидерланды и Францию, где стала называться манекеном. В Париже какой-то портнихе пришло в голову исполь-

зовать ее для показа новых фасонов платьев. Примеру последовали другие портнихи.

Одно плохо: деревянные фигурки были неподвижны. Поэтому многие продавщицы, чтобы «оживить» модель, набрасывали на

себя различные ткани. Одну из таких продавщиц увидел в Париже англичанин Чарлз Уорт. «Оживший манекен» так понравился англичанину, что он увез девушку в Англию.

Так в Лондоне, в магазине мод Уорта, впервые появилась живая манекенщица.

О РУССКОЙ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЕ

Не шей ты мне, матушка,
красный сарафан...

Так поется в старой русской песне. На вопрос о том, что такое сарафан, многие ответят, что это старинная русская народная одежда. Ответ этот верен лишь отчасти. Народной одеждой — то есть одеждой, которую носил простой народ, — сарафан стал лишь в XVIII веке, но это — отдельная история.

А до XVIII века главной в одежде была (и долго еще оставалась) русская рубаха. Наши далекие предки считали, что одежда — это «оберег», который укрывал человека от «сглаза», от воздействия злых сил. Поэтому все уязвимые места человеческого тела должны были укрываться: древние рубахи имели почти закрытый ворот, длинные рукава. Длина рубахи — ниже колена.

Рубахи носили девочки и мальчики, юноши и девушки, мужчины и женщины — различались они в основном своей конструкцией (в одежде это называют кроем) и отделкой

(украшениями). Были рубахи повседневные, были праздничные. Повседневные рубахи почти не украшали — только швы и края обшивали красной нитью, чтобы преградить дорогу злым силам.

На свадьбу, в религиозные и трудовые праздники наши предки надевали богато

украшенные рубахи. Украшением чаще всего служила вышивка. А поскольку считалось, что в праздник человек разговаривает с Богом, то и рубаха тоже как бы участвовала в этом «разговоре»: на ней языком орнамента — повторяющегося узора — были записаны все просьбы человека к Богу.

Конечно, рубаха была не единственной одеждой: девушка «на выданье» надевала понежу — поясную одежду в виде трех полотнищ ткани на шнурке (потом понева превратилась в хорошо известную юбку), а замужней женщине полагался еще и фартук. Как у женщин, так и у мужчин была одежда для холодной погоды, головные уборы, обувь.

История народной одежды очень интересна. Подлинные (настоящие) образцы хранятся в музеях, их изучают современные модельеры — художники по костюму.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ПОЧЕМУ ОДЕЖДА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ЗАСТЕГИВАЕТСЯ НА РАЗНЫЕ СТОРОНЫ?

По этому поводу существует не менее трех догадок, две из которых касаются женщин и одна — мужчин.

1. Такое расположение восходит к тем дням, когда женщины благородного происхождения одевались только с помощью служанок. Для служанки (конечно, если она — не левша) гораздо удобнее застегивать пуговицы, расположенные слева. Мужчины же, даже богатые, чаще одевались сами, а самому легче застегивать пуговицы, находящиеся справа.

2. Такое расположение пуговиц возникло у кормящих матерей. Мать чаще держит головку ребенка у левой груди. При этом удобно прикрывать его от холода правой полой одежды. Поэтому она и сделана отпахивающейся.

3. Вооруженному мужчине зимой удобнее греть свою правую руку, которая должна быть готова привести в действие оружие, под отпахивающейся левой полой одежды, поэтому пуговицы у мужчин находятся справа.

*Из книги Д.Фельдмана
«Глубокомысленные вопросы».*

КАК САРАФАН «В НАРОД ХОДИЛ»

Толковый (объясняющий значение слов) словарь русского языка говорит: сарафан — русская женская крестьянская одежда, род платья без рукавов, надеваемого поверх рубашки с длинными рукавами. Но это определение не совсем верно. Дело в том, что

сарафан, как предполагают ученые, изучающие историю костюма, пришел на Русь из Византии вместе с православной религией. Сначала сарафан был одеждой женщин из царской семьи и знатных боярынь. Только им разрешалось носить эту нарядную одежду из дорогих заморских тканей — шелка, бархата, парчи (ткань с золотыми и серебряными нитями). Сарафаны знатных женщин богато украшались вышивкой, драгоценными камнями.

«А сама-то величава, выступает, будто пава» — это Царевна-Лебедь из сказки

А.С.Пушкина. И действительно, женщина в сарафани не идет, а «выступает», величественно и плавно.

Но в конце XVII века сарафан еще не был крестьянской одеждой, его носили только самые богатые женщины «из простых» — купчихи, жены и дочери богатых ремесленников, «служилых людей».

И вот наступает Петровская эпоха. Царь «прорубает окно в Европу»: строит корабли, стрижет боярам бороды, вводит европейскую одежду. В России появляются фабрики, на которых ткют шелковые ткани, но дворяне не спешат покупать русский шелк для своего «европейского платья» — они предпочитают выписывать ткани из-за границы. Выходит, что российские шелкоткацкие фабрики будут рабствовать зря? «Нет», — решает императрица Екатерина II и разрешает всему населению России — кроме дворян! — носить «старобоярскую одежду», в том числе и сарафан. Только шить эту одежду следовало из тканей, изготовленных на российских фабриках.

Вот так сарафан «пришел в народ» и стал любимой народной одеждой.

САПОГИ ВСМЯТКУ

Заголовок этой статьи — вовсе не бессмыслица, как кажется на первый взгляд. Так называли сапоги с голенищами-гармош-

ками. Чтобы сделать такую «гармошку», особым образом мяти кожу — вот и получались «сапоги всмятку».

Современный человек редко обходится без обуви. Подсчитано даже, что для нормальной жизни человеку требуется не менее восьми пар. А когда появилась обувь?

Первые упоминания об обуви относятся к Древнему Египту. Там сандалии из папируса носили только фараоны, а все их подданные ходили босиком.

В Древней Греции и Древнем Риме сандалии (подошвы с ремешками) позволялось носить каждому взрослому человеку, босиком ходили лишь рабы. Греки часто делали

на подошвах надписи, которые отпечатывались в дорожной пыли. Наиболее часто это были слова «следуй за мной».

Кроме сандалий существовали и другие виды обуви, вроде сапог, полусапог и башмаков. Шло время, менялась мода, внешний вид обуви тоже изменялся: то удлинялись голенища — да так, что их приходилось отворачивать; то непомерно вытягивался носок — его приходилось привязывать к щиколотке, чтобы в такой обуви можно было ходить; то «вырастал» каблук. Обувь украшали золотом, серебром, драгоценными камнями; на обувь прибивали подковки и навешивали колокольчики...

Но какой бы красивой ни была обувь, если она не по ноге — ее владельцу «белый свет не мил». Поэтому во все времена люди шили обувь у сапожников — по личной мерке, со многими примерками. Было это «удовольствие» — иметь обувь точно по ноге — недешево. Обувь заказывали редко и очень берегли, а беднота и вовсе пользовалась самодельной — валяной из шерсти (всем известные валенки) или лыковой. Лыко — внутренняя часть липовой коры, из него плели знаменитые русские лапти.

Сейчас обувь редко заказывают сапожнику — ее шьют на фабриках и продают в магазинах: любого размера, цвета, фасона.

САПОГИ С АЛЮМИНИЕМ

Еще в начале прошлого века обувь для правой и левой ноги ничем не различалась, но сапожники постоянно стремились улучшить свою продукцию. Вот заметка из журнала «Наука и жизнь» за 1892 год:

«Парижские сапожники вставляют в подошву тонкую пластинку из алюминия. Сапоги от этого, как говорят, делаются непромокаемыми и очень долго носят; гибкость подошвы не теряется.

Было бы интересно, если бы наши сапожники последовали примеру парижских. Теперь алюминий стоит очень дешево и такие опыты вполне возможны, а потребители вряд ли останутся недовольны».

ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК?..

Есть немало вариантов известной сказки о Золушке на всех языках мира. Но только в тех из них, которые идут от французской традиции, знаменитые туфельки Золушки сделаны почему-то не из меха, как в других сказках, а из столь неподходящего материала, как стекло. Почему? Оказывается, стекло по-французски «verre», а для обоз-

начения меха в старофранцузском языке было слово «*vair*». Произносятся оба одинаково — «вер». По-видимому, смешав эти одинаковые по звучанию слова при записи сказки в 1697 году, Шарль Перро и обул Золушку в хрустальные туфельки.

ЧТО ТАКОЕ «ШАПОКЛЯК»?

Покамест в утреннем уборе,
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар...

Боливар — широкополая шляпа, которую ввел в моду Симон Боливар, руководитель борьбы за независимость в Южной Америке. Вернее, Боливар просто носил такую шляпу, а когда в 20-х годах прошлого века ее стали носить в Европе — ей дали название «боливар» (кстати, ударение перешло со второго слога на последний — на французский манер).

Головные уборы появились у людей очень давно. Служили они первоначально для защиты от палящего солнца, дождя, снега, холода. Потом кто-то из первобытных воинов понял, что твердый, прочный головной убор может помочь в бою сохранить здоровье, а порой и жизнь. Так началась эпоха защитных головных уборов, объединенных названием «шлемы». Но вернемся к «гражданским» головным уборам.

Любой модельер — художник по костюму — скажет, что костюм чаще всего выглядит неполным, «незаконченным», если нет подходящего головного убора. Не случайно обязательной деталью народного костюма — как мужского, так и женского, является головной убор.

Пожалуй, головной убор — самая «непостоянная» часть костюма. Вчера были в моде широкополые фетровые шляпы, сегодня — шляпки из соломы, завтра — огромные кружевные шляпы с лентами и цветами. Мужчины не отстают от женщин: то боливар, то берет, то цилиндр...

Хранили и перевозили шляпы в специ-

альных коробках — их так и называли «шляпными коробками» (или картонками).

Шляпные мастера понимали трудности своих клиентов и изобрели шляпу-цилиндр, для которой не нужна была отдельная картонка: она складывалась, и цилиндр превращался в плоский «блин» — этот шедевр шляпного искусства и назывался «шапо-кляк».

КОСА — ДЕВИЧЬЯ КРАСА

Следить за своей прической люди начали очень давно. При раскопках стоянок первобытных людей археологи находят довольно острые каменные бритвы. Древние греки, римляне, китайцы также использовали каменные, а затем металлические лезвия — как для укорачивания волос на голове, так и для бритья.

Прическам, волосам вообще люди всегда уделяли большое внимание. Считалось, что волосы —местилище силы человека (вспомните легенду о Самсоне). Поэтому, например, и по сей день некоторые религии не разрешают верующим стричься и брить бороду. Русским женщинам в старину предписывалось после замужества все волосы прятать «от дурного глаза» под специальный головной убор. Через волосы можно было «навести порчу», поэтому состриженные волосы нельзя было оставлять где попало —

их обязательно нужно было собрать, чтобы они не попали в чужие, недобрые руки. А как тяжело расставались со своими бородами бояре во времена Петра I !

В наше время волосам уже не приписывают никаких волшебных свойств. Прическа теперь не может рассказать о человеке так много, как раньше (ведь в старину по прическе можно было узнать о положении человека в обществе, о его религии, даже о семейном положении). Но уход за волосами и сегодня не потерял своего значения. Прическа может быть любой: короткая стрижка, «конский хвост» или коса, но волосы обязательно должны быть чистыми. Блестящие,

здоровые волосы — признак здоровья всего организма, а еще древние говорили: «В здоровом теле — здоровый дух». В русском же языке есть поговорка, касающаяся непосредственно волос и прически: «Коса — девичья краса».

Правда, в наше время «девичья краса» стала редкостью: ведь остричь волосы в угоду моде легко, а чтобы они снова отросли, требуется много времени и терпения.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Во время греко-персидских войн, в 480 году до нашей эры, 300 спартанцев во главе с царем Леонидом стойко обороняли от персов Фермопилы (горный проход, который соединяет север и юг Греции), и все погибли в неравном бою.

«Ксеркс (персидский царь) уже знал, что в Фермопилах стоит эллинский (греческий) отряд. Он велел послать туда лазутчика, пусть разведает, много ли там войска и что они думают делать.

Лазутчик вернулся и тотчас явился к царю: — Странные дела я видел, царь. Я видел лишь немногих воинов, они стояли на страже перед стеной (греки загородили проход).

Но одни из них упражнялись, бросая копья, другие боролись, а третьи расчесывали свои длинные волосы и украшали голову цветами!

Царь засмеялся:

— Так-то они готовятся к сражению? Не понимаю.

Он велел позвать Демарата (спартанского царя, лишённого в Спарте царской власти).

— Объясни мне, Демарат, ты ведь спартанец: почему эти люди ведут себя так легкомысленно, когда им надо готовиться к битве?

Демарат тайно вздохнул, он знал, что делают люди его племени.

— Ведь я уже раньше рассказывал тебе, царь, об этом народе. Это спартанцы. Но ты поднял меня на смех. Для меня, царь, говорить правду наперекор тебе — самая трудная задача. Но все же выслушай меня теперь. Эти люди пришли сюда сражаться с нами, и они готовятся к битве. Таков у них обычай: всякий раз, как идти на смертный бой, они украшают себе головы. Знай же, царь, если ты одолеешь этих людей и тех, кто остался в Спарте, то уже ни один народ на свете не дерзнет поднять на тебя руку. Ныне ты идешь войной на самых доблестных мужей в Элладе».

*Из книги Л.Воронковой
«Герой Саламина»*

«КУДРИ ВИЛИСЬ, ДА ДОЛОЙ СВАЛИЛИСЬ»

Что же делать, если кудри «долой сва-
лились»? Обзаводиться париком — наклад-
кой из волос. Парики известны людям с дав-
них времен. Еще древние египтяне исполь-
зовали их. Ухаживать за собственными во-
лосами в жарком египетском климате было
затруднительно, поэтому египетские мужчи-
ны брили голову, а в торжественных случаях
надевали парики.

Время от времени в моду входили пыш-
ные прически. Иногда знатные дамы из-за
величины своей прически вынуждены были
ехать в карете, высунув голову наружу. Ра-
зумеется, не у всех могло хватить собствен-
ных волос для такой куафюры (так на фран-
цузский манер называли прическу в России
времен Петра I). Вот и выручали модниц
фальшивые волосы.

Мужчины тоже не отставали от женщин
в стремлении украсить себя — пусть даже
чужими волосами. Мода на мужские парики,
родившись во Франции, быстро распростра-
нилась по Европе. Пришла она и в Россию —
вместе с европейской одеждой, введенной
Петром. Правда, сам царь-преобразователь
парик не любил, надевал его крайне редко.

Некоторое время в России парик был обя-
зательной деталью военной формы. Во вре-
мена Павла I, который заставил солдат но-

сить длинные косы, а на виски наклеивать букли (завитые пряди волос), уход за прической очень осложнял и без того нелегкую солдатскую жизнь.

«Одна кудря стоит рубля, а другая — тысячу» — не о париках ли эта поговорка? Как тут не вспомнить эпизод из фильма-сказки «Морозко», когда Старуха говорит своей дочери Марфушке: «Твоя коса лучше, она на базаре куплена!»

Парики то надолго забываются, то снова входят в моду. Но само слово «парик» навсегда закрепилось в названии профессии человека, делающего людям прически, — парикмахер.

ПУДРА НЕ ПОРОХ

Император Павел Первый принялся вводить новые порядки в армии. Не нравилось императору все русское, любил он все иностранное, больше всего немецкое. Вот и решил Павел на прусский, то есть немецкий, манер перестроить российскую армию. Солдат заставили носить длинные косы, на виски наклеивать букли, пудрить мукой волосы. Взглянешь на такого солдата — чучело, а не русский солдат.

Принялись солдат обучать не стрельбе из ружей и штыковому бою, а умению ходить на парадах, четко отбивать шаг, ловко поворачиваться на каблуках.

Суворов возненавидел новые порядки и часто дурно о них отзывался.

«Русские прусских всегда бивали, чему же у них учиться?» — говорил фельдмаршал.

Однажды Павел Первый пригласил Суворова на парад. Шли на параде прославленные русские полки. Глянул Суворов и не узнал своих чудо-богатырей. Нет ни удали, ни геройства. Идут солдаты как заводные. Только стук-стук каблуками о мостовую.

Только хлесть-хлесть косами по спине. А император доволен. Стоит, говорит Суворову: — Гляди, гляди, еще немного — и совсем не хуже немецких будут.

Скривился Суворов от этих слов, пере-дернулся.

— Радость, ваше величество, невелика, — ответил. — Русские прусских всегда бивали. Чему же здесь радоваться?

Император смолчал. Только гневный взор метнул на фельдмаршала. Постоял молча, а затем снова к Суворову:

— Да ты смотри, смотри — косы какие! А букли, букли! Какие букли!

— Букли, — фыркнул фельдмаршал.

Император не выдержал. Повернулся к Суворову, ткнул в старую русскую форму, до сих пор не смененную фельдмаршалом, закричал:

— Заменить! Немедля! Повелеваю!

Тут-то Суворов и произнес свою знаменитую фразу:

— Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, а я не немец, ваше величество, а природный русак! — И уехал с парада.

Павел разгневался и отправил упрямого старика в ссылку в село Кончанское.

*Из книги С.Алексеева
«Сто рассказов из русской истории»*

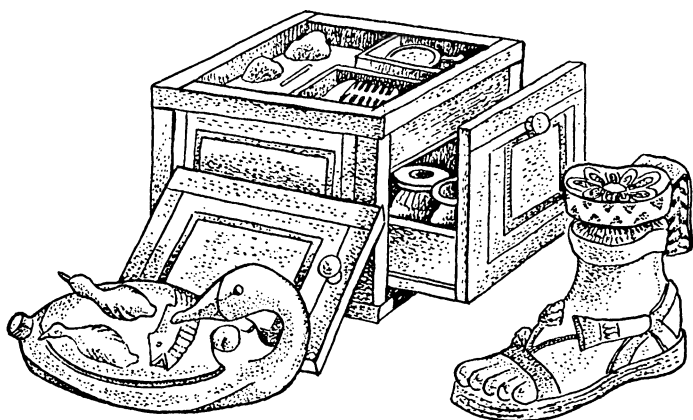
ИСКУССТВО УКРАШАТЬ

Слово «косметика» греческого происхождения, означает «искусство украшать». Косметика украшает (то есть улучшает) внешность человека. Так считали древние.

Косметика, как в древности, так и в наши дни, считалась женским делом. Правда, у некоторых народов ею не пренебрегали и мужчины (например, боевая раскраска индейских воинов или мусульманский обычай окрашивать бороду хной — растительной краской).

И все же вернемся к женщинам — ведь они во все времена употребляли косметику именно как средство украшения.

У древних египтянок в ходу были тушь для ресниц, румяна, губная помада, специальной краской на жировой основе они обводили глаза.

Гречанки задолго до нашей эры применяли румяна и белила, краску для бровей и ресниц. У каждой состоятельной свободной женщины был целый арсенал зеркал, пинцетов, горшочков с мазями и кремами. Щеки и губы раскрашивались палочками из свинцового сурика. Правда, сейчас это вещество считается ядовитым, но чего не сделаешь ради красоты! Брови красили сажей, веки оттеняли углем. Ресницы темнили тоже углем, а затем «закрепляли» специальным составом.

Древние римлянки использовали специальную глину, чтобы сделать кожу гладкой и чистой. Это уже из области не декоративной, а лечебной косметики.

Русские женщины тоже использовали косметику, хоть иностранные путешественники и отмечали, что они «сами по себе красивые были». Но кому не хочется стать еще красивее?

Рядом с косметикой всегда была парфюмерия (от французского «приятный запах»). Духи во все времена любили как женщины, так и мужчины. Одеколон одновременно очищает кожу и придает ей приятный запах (кстати, одеколон означает «кельнская вода» — его «изобрели» в немецком городе Кельне). Есть еще дезодоранты — вещества, устраняющие неприятные запахи.

Существует специальная косметика и парфюмерия для детей, но юным любителям

«искусства украшать» и «приятного запаха» не мешает знать, что главное при их употреблении — чувство меры и чистое тело.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

КОНКУРСЫ КРАСОТЫ

1951 год — впервые проведены выборы «Мисс Вселенная» или «Мисс Мир» в Лондоне. Тридцать претенденток, появившихся на сцене в купальниках «бикини» из двух частей, которые в то время были еще неизвестны в Англии, вызвали настоящий фурор (шумный успех).

А знаете ли вы, что выборы первой русской красавицы состоялись в Париже 27 января 1929 года? Организатор конкурса, редактор «Иллюстрированной России» — журнала, издававшегося в Париже, обратился с просьбой к известным писателям, чтобы они высказались на этот счет. Вот мнение Александра Куприна: «Да, мой друг, красивых женщин на свете много, но прелестных своею «милостью» — очень немного, и эта редкая особенность принадлежит именно русской женщине и девушке».

*Из книги Ю.Безелянского
«Календарь Ю.Б.»*

«КОСМЕТИЧКА» ДРЕВНЕЙ КРАСАВИЦЫ

Какая женщина не хочет быть красивой! Эти слова относятся и к современным женщинам, и к дамам всех прошедших эпох. Еще одно подтверждение этому нашли археологи в Перу.

При раскопках они обнаружили мумию девушки, жившей две тысячи лет назад. Рядом с телом была погребена... косметическая сумочка, точнее, мешочек, выполнявший ее роль.

В «косметичке» — набор средств для ухода за внешностью. Он мало чем отличается от современного: пудреница с пуховкой, тушь для ресниц и бровей, расческа, пилочка для ногтей, щипчики. Словом, красавица была, что называется, во всеоружии. Вот только с зеркалом дело обстояло хуже. Секрета амальгамы тогда не знали, поэтому приходилось смотреться в отполированные медные пластинки.

БАНИ РУССКИЕ И ИНОЗЕМНЫЕ

Человек «устроен» так, что ему постоянно нужно следить за чистотой своего тела. Тот,

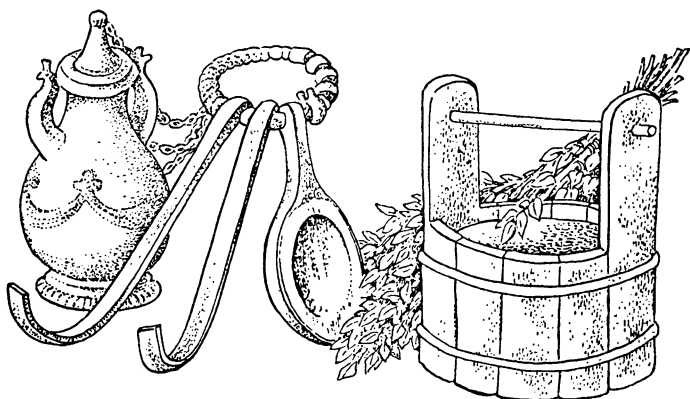
кто редко моется, рискует оказаться в полном одиночестве, так как находиться рядом с таким человеком неприятно.

Самым древним на земле баням — специальным помещениям для мытья — около 4 тысяч лет. Их обнаружили археологи при раскопках царского дворца на острове Крит в Средиземном море.

Древнегреческая баня — комната с котлом и кувшинами, где натирались оливковым маслом, смешанным с благовониями (веществами с приятным запахом), затем старательно скреблись специальным бронзовым скребком (стригиллом) и окатывались водой.

Римские бани — термы — служили не только для ухода за телом, но и для общения, занятий спортом и наукой.

Русские люди издавна были очень чистоплотными. Иностранцев, приезжавших в

старину в Москву, поражало то, что русские часто ходят в баню. В XVII веке врач Каслинс писал: «Бани здесь очень употребляются и приносят большой доход, потому что вера (религия) обязывает русских ходить в баню. Когда печи разгораются, то обыкновенно плескают на них холодной водой. Некоторые выбегают из бани, валяются в снегу нагие и потом опять возвращаются».

Среди первых построек на берегах Невы в начале XVIII века было множество бань. Правда, бани в Петербурге не имели предбанников, поэтому желающие мыться, заплатив копейку за вход, вынуждены были раздеваться прямо на улице.

«Баня здоровит, разговор веселит» — говорит русская пословица. И сегодня, когда во многих домах есть ванны, не перевелись любители русской бани — с парком, с кваском, с березовым веничком...

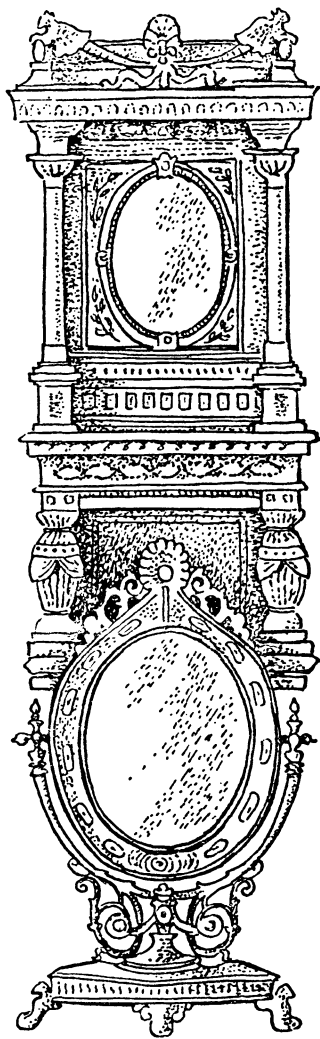
СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ...

Вероятно, со многими первобытными людьми происходила история, знакомая по мультфильму о Крошке-еноте. Вы, конечно, помните, как он испугался собственного отражения в ручье. Несомненно, первым зеркалом человеку послужила водная гладь.

Потом люди, уже привыкшие к своему отражению в воде, увидели его на отполированном металле — так появились первые

зеркала. Их находят археологи во время раскопок поселений III тысячелетия до нашей эры. Правда, у этих зеркал было два больших недостатка: они быстро тускнели на воздухе и искажали изображение, так как их поверхность не была абсолютно ровной.

Когда у людей появилось стекло, его стали использовать и для изготовления зеркал: пластинку полированного металла скрепляли со стеклянной. А в XVI веке в Венеции на стекло стали наносить амальгаму — сплав, в который входила ртуть. Так зеркала приобрели вид, близкий к современному. Сначала способ изготовления венецианских зеркал держали в строгой

тайне. Но все тайное рано или поздно становится явным. И способ изготовления зеркал (кстати, очень опасный для здоровья мастеров) вскоре стал известен в Европе.

Сейчас зеркало не является редкостью, без него не обходится ни один человек. Современные зеркала не тускнеют, не искажают (если только искажение не предусмотрено специально). Правда, мы видим себя в зеркале не совсем такими, какими видят нас окружающие: если мы помашем своему отражению правой рукой, оно ответит нам левой. Но мы к этому давно привыкли.

С зеркалом связано много пословиц, поговорок, сказок, суеверий. Разбитое зеркало считают вестником несчастья. Зеркало часто использовали при гадании — предсказании судьбы.

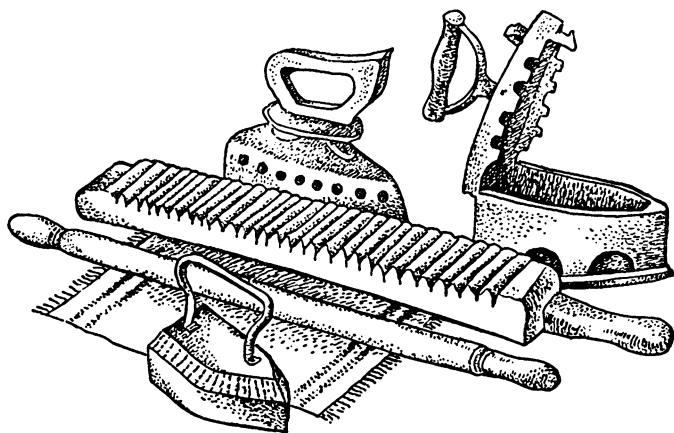
СТИРАЕМ, КАТАЕМ...

Как только у людей появилась одежда из ткани, они должны были научиться стирать (раньше говорили — мыть) эту одежду.

Стирали по-разному: топтали белье ногами и «колотили» с помощью специальных валиков (а то и просто камней). Применяли самые различные моющие средства: от древних — песка и глины — до современных — мыла и различных стиральных порошков. Чтобы лучше очистить белые ткани, их кипятили.

Стирать можно было не всю одежду: некоторые ткани линяли (краска с них растворялась в воде) и приобретали после стирки неопрятный вид. Если одежда была еще и сложного фасона — со множеством складок и оборок — вернуть ей после стирки прежний вид было очень трудно. Поэтому платье носили «до последней возможности», а потом просто шили новое.

Прятому (простого покроя) белью — нательному и постельному — повезло больше: его стирали, а затем гладили при помощи рубеля и скалки. Рубель — это деревянная доска с поперечными желобками, а скалка — просто палка. Белье, одежду или ткань накручивали на скалку, держа одной рукой, а сверху другой рукой катали рубель. Белье разглаживалось, и называлось это «катать белье».

Потом появился утюг — сначала тяжелый, чугунный, — его нагревали углями, которые закладывали внутрь, или прямо на открытом огне. Такие утюги быстро остывали, да и белье могли испачкать. В конце прошлого века был изобретен электрический утюг, и теперь наша жизнь без него немыслима.

Но вернемся к стирке. В русском языке слово «прачка» (женщина, занимающаяся стиркой белья) мужского рода не имеет. Это значит, что в нашей стране стиркой традиционно занимались (и занимаются) женщины. Но есть страны, такие, как Индия, где стирка — традиционно мужское занятие. Возможно, скоро стирка станет мужским занятием во всем мире. Ведь белье сейчас все чаще стирают машины, а кому, как не мужчинам, управлять машинами — пусть даже стиральными.

«РУССКАЯ ЧАЙНАЯ МАШИНА»

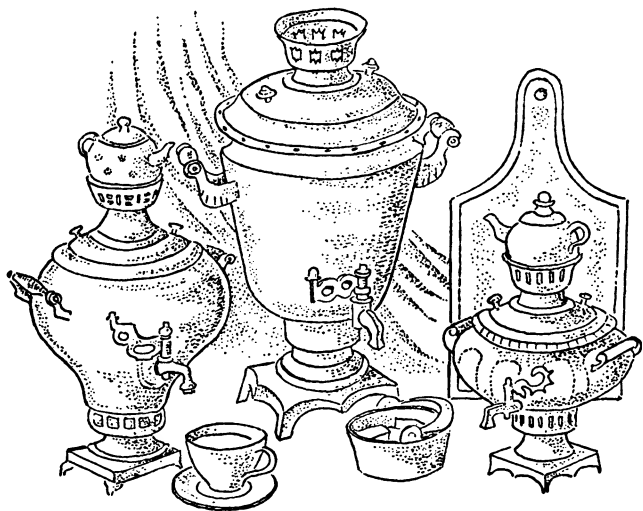
Глухая тоска без причины
И дум неотвязный угар.
Давай-ка наколем лучины,
Раздуем себе самовар!

Александр Блок

Сколько лет самовару? Оказывается, не так уж и много — их стали делать в России во второй половине XVIII века. В.И.Даль

определяет самовар как «водогрейный для чаю сосуд, большей частью медный, с трубою и жаровней внутри». Но самовар — не просто «водогрейный сосуд». Он — символ уюта, домашнего тепла, семейного очага. Самовар покупали на всю жизнь, порой он переходил от родителей к детям, его берегли, за ним ухаживали. Стоили самовары довольно дорого — ведь их делали мастера высокой квалификации.

Сначала на специальных наковальнях из медных листов формовали фигурное самоварное «тулово» (в него заливалась вода). Потом в «тулово» помещали «кувшин» — жаровую трубу (в нее закладывали топливо). Токарь полировал самовар, слесарь делал кран и ручки, сборщик подгонял отдельные

части и чистил, а столяр вытачивал деревянные ручки.

Настоящей «самоварной столицей» стала Тула. Первая самоварная фабрика там была основана в 1778 году, а к 1890 году их было уже 74. Самовары делались маленькие дорожные и огромные трактирные, скромные мещанские и богато украшенные купеческие.

Только в Туле выпускали около 150 фазонов различных самоваров: «шары» и «бочонки», «вазы» и «рюмки», «банки» и «яйца» сопели и пытели в домах наших бабушек.

В начале этой статьи — стихи русского поэта Александра Блока. А вот как сказал о самоваре другой русский поэт Борис Садвской: «Самовар в нашей жизни, бессознательно для нас самих, огромное занимает место. Как явление чисто русское, он вне понимания иностранцев. Русскому человеку в гуле и шепоте самовара чудятся с детства знакомые голоса: вздохи весеннего ветра, родимые песни матери, веселый призывный свист деревенской вьюги. Этих голосов в городском европейском кафе не слышно».

КАК ОБОГРЕТЬ ДОМ

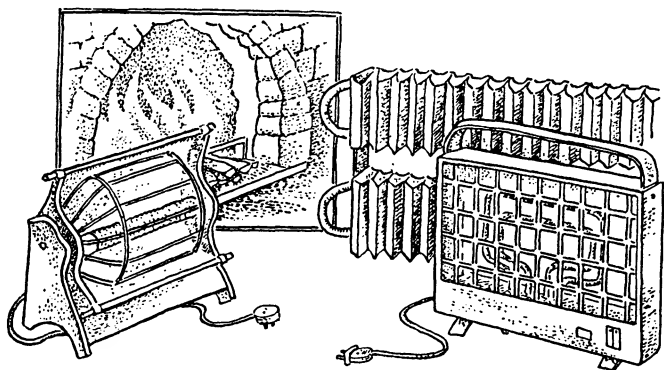
Жизнь первобытных людей — это постоянная погоня за «уходящим летом», иначе им грозила гибель от холода. Положение из-

менилось, когда люди овладели огнем: теперь человек мог вступать в единоборство с природой, нужно было только не забывать «подкармливать» огонь в очаге.

Шло время, создавались сложнейшие архитектурные сооружения — в том числе и знаменитые семь чудес света. А техника обогрева жилища оставалась прежней: забудешь вовремя подбросить дрова в огонь — в доме сразу станет холодно и неуютно.

Люди стремились усовершенствовать отопление. Раскопки в Древнем Риме, например, показали, что жилища патрициев (богатых, знатных римлян) обогревались горячим воздухом, который проходил под плитами пола.

Во время реконструкции (переустройства) Грановитой палаты Московского Кремля обнаружилась старинная система отопления — она работала еще в XV веке. На первом этаже деревянных двухэтажных хором (так назы-

вали большой деревянный дом) стояли кирпичные печи, а тепло от них поступало по трубам в комнаты второго этажа. Вот эти хорошие печи и были предшественницами современных систем воздушного отопления (когда по трубам пропускается горячий воздух).

Позднее было изобретено водяное отопление — в большинстве наших городских домов применяется именно оно.

Наступил «век электричества» — и его приспособили для отопления жилища. Современные обогревательные электроприборы совсем не похожи на пещерный очаг, но они, несомненно, родственники, так как служат одной цели — согреть человеческий дом.

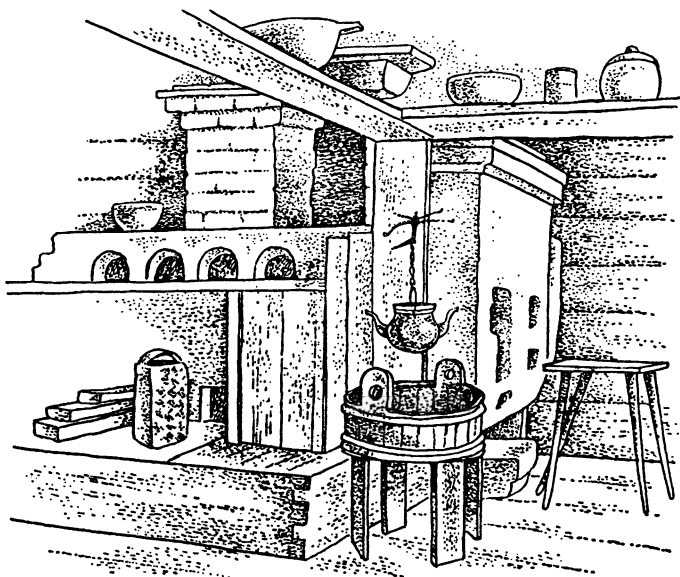
РУССКАЯ ПЕЧЬ

«Что есть в печи — все на стол мечи» — говорит русская пословица. А что же такое в ней есть, что можно «метать» на стол? Угольки и головешки, что ли?

Такой вопрос может задать только человек, никогда не видевший русской печи — отопительного сооружения, популярного на русской земле с начала XV века. Эта печь служит не только для обогрева жилища, но и для приготовления пищи. На ней можно сушить впрок продукты — грибы, например (а можно высушить и валенки после зимней прогулки). На печи можно было «погреть

косточки» старикам — для этого она была снабжена лежанкой. Даже помыться в печке можно было.

Горнило печи (сводчатую варочную камеру) можно было разогреть до 200 градусов, а это очень высокая температура — ведь вода закипает уже при 100 градусах. Пекари (те, кто печет хлеб) знают, что это как раз та температура, которая требуется для выпечки хлеба. Специалисты по русской кухне добавляют, что разогретое горнило часами хранит тепло — значит, в нем можно «топить» молоко, варить рассыпчатые каши, готовить жаркое. Вкус пищи, приготовленной в русской печи, не забывается.

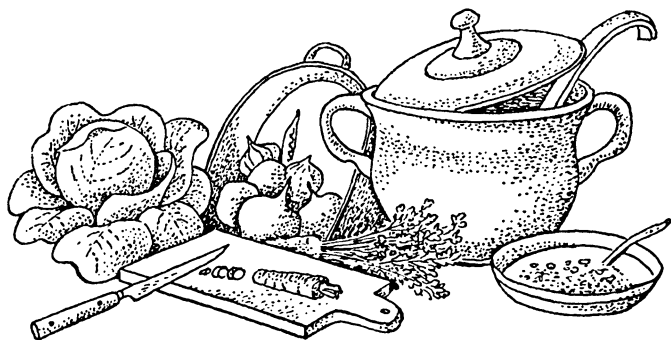
Устройство русской печи довольно сложное. Соорудить печь — дело не простое, занимались им печники. Печник был очень уважаемым человеком — ведь от него зависело, будет ли в доме тепло суровой русской зимой.

Знания и опыт в искусстве сооружения печей многие годы оставались мерилom зрелости и талантливости народа. К сожалению, секреты мастерства печников сейчас почти утеряны. Но есть люди, которым не безразлична судьба русской печи. Они разрабатывают новые конструкции, учат молодое поколение печников.

Есть надежда, что замечательная русская печь еще послужит людям.

«ЗОЛОТЫЕ ЛУНЫ В СЕРЕБРЯНОМ МОРЕ»

Что бы это могло быть? Оказывается, это всего-навсего название супа из первой поваренной книги, написанной в Китае около 5 тысяч лет назад.

Суп — очень древнее блюдо. Древнейший дошедший до нас рецепт его был очень незатейлив: просто варево из зерна. В Древней Греции участники Олимпийских игр для укрепления сил перед состязанием съедали бульон, сваренный из мяса коз и телят, принесенных в жертву богу Зевсу.

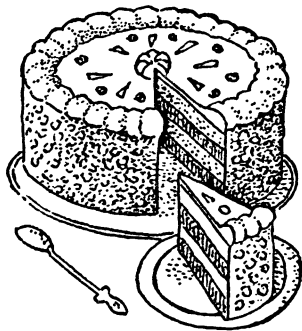
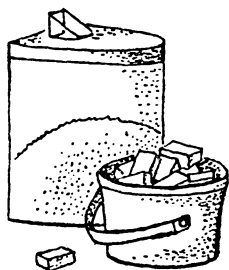
У многих народов всегда считалось, что суп — самый дешевый способ сохранить здоровье. Средиземноморские народы и народы Северной Африки полагают, что чесночный суп предохраняет от болезней. Крепкий бульон, круто заправленный луком, в Англии считается лучшим средством от простуды.

У каждого народа есть свой любимый суп. У русских это щи, украинцы любят борщ, кавказские народы — суп-харчо, китайцы и вьетнамцы предпочитают суп из птицы.

САХАРНАЯ ГОЛОВА

Сахарный песок знаком всем. Сахар пресованный и быстрорастворимый видели многие. А вот о сахаре колотом и тем более о сахарных головах сейчас могут рассказать только очень пожилые люди, которые видели их своими глазами. Таинственная сахарная голова — всего-навсего большой, неправильной формы, кусок сахара. Его раскалывали на более мелкие куски и в таком виде подавали на стол.

В древности русские люди не умели из-

готовлять сахар. Он привозился из-за границы и стоил очень дорого. Это был предмет роскоши, доступный весьма немногим. Более широкое распространение сахар получил в XVI веке, с развитием морской торговли через Архангельск. В XVII веке сахар становится уже достаточно широко распространенным продуктом, во всяком случае, в богатых домах уже появляется сахар-леденец, всевозможные ягоды, варенные в сахаре, и просто «сахар в головах». Простой народ вместо дорогого сахара пользовался дешевым медом — на нем

делали фруктовые и ягодные варенья и другие сладкие блюда.

Свой сахар заводского изготовления появился в России довольно поздно. Сначала сахар делали из привозного сырья — сахарного тростника. В 1799 году в Москве вышла книжка «Способ, как достать из кореньев, плодов и соков сахар». В том же году удалось получить сахар из белой свеклы. Началось свеклосахарное производство в России в 1800 году.

ЧТО ЗНАЧИТ «СИДЕТЬ В БЛЮДЕ»?

Знакомое всем слово «посуда» появилось в русском языке только в начале XVII века. Более древнее название любой посуды — «судно». «Сосудом» называли посуду столовую и «питейную».

Еще в древнерусских записях XI века упоминается «блюдо». Блюда были стеклянные, серебряные, деревянные, оловянные, керамические. На блюде подавали пищу сразу для нескольких человек, сидящих рядом. Выражение «сидеть в блюде» означало сидеть за одним столом, по соседству. Вероятно, здесь и корни слова «блюдо» в смысле «вид пищи» («обед из трех блюд»).

Для блюд меньшего размера было название «блюдце», «блюдечко», а иногда и пренебрежительное — «блюдишко».

Слово «тарелка» пришло в русский язык из немецкого в XVI веке. По-немецки тарелка — «талер», русские же люди поме-

няли местами звуки — видимо, так было привычнее для русского слуха.

Еще один вид посуды — миса. Большую и плоскую мису использовали как поднос — на ней подавали на стол хлеб или сразу несколько блюд. Дары тоже подносились на мисах. Небольшие мисы называли «полумисье». А нам с тех далеких времен осталось слово «миска» (уменьшительное от «миса») — так стали говорить в XVII веке.

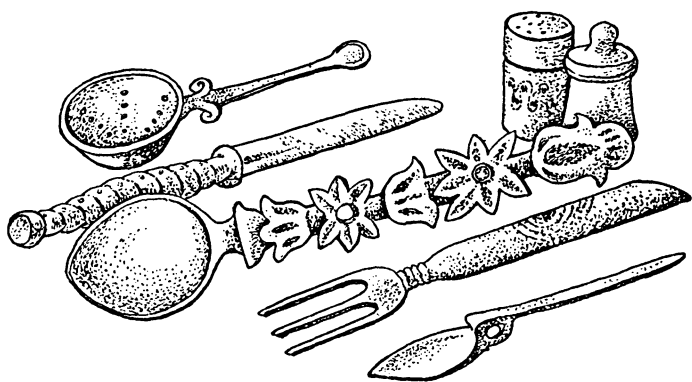
В «Домострое» (руководстве по ведению домашнего хозяйства) 1696 года говорится, что в час обеда следует «осмотрети стол, скатерть белу слати, хлеб, соль, лжицы (ложки), тарели собрати...»

ЛОЖКА, ВИЛКА, НОЖ

Наши предки разламывали пищу и подносили ее ко рту руками. Но горячую, а тем более жидкую пищу руками не возмешь. Значит, нужна ложка. Первые похожие на ложку предметы, найденные археологами, относятся к каменному веку.

Древние египтяне пользовались ложками из камня, дерева, слоновой кости. У древних греков и римлян были бронзовые и серебряные ложки. В средние века серебряными ложками пользовались только богатые люди, а у тех, кто победнее, они были костяными, деревянными, оловянными, жестяными. Может быть, из тех времен дошел до наших дней обычай дарить ребенку «на зубок» (то есть, когда у него прорежется первый зуб) серебряную ложечку.

Нож очень долго был исключительно ору-

жием. Как столовый прибор он вошел в обиход в XVII веке, но многие и сейчас обходятся за столом без него.

Вилки еще 300 лет назад были в Европе большой редкостью. Весь пышный двор французского короля Людовика XIV обходился без вилок, пищу брали руками. Говорят, что появление вилок связано с модой на пышные кружевные воротники, которые мешали класть пищу в рот руками. Но вот запись англичанина, побывавшего в 1608 году в Венеции (Италия): «Когда итальянцы едят мясо, они пользуются небольшими вилами из железа или стали, а иногда из серебра. Итальянцев никак нельзя заставить есть руками. Они считают, что есть руками нехорошо, потому что не у всех руки чистые».

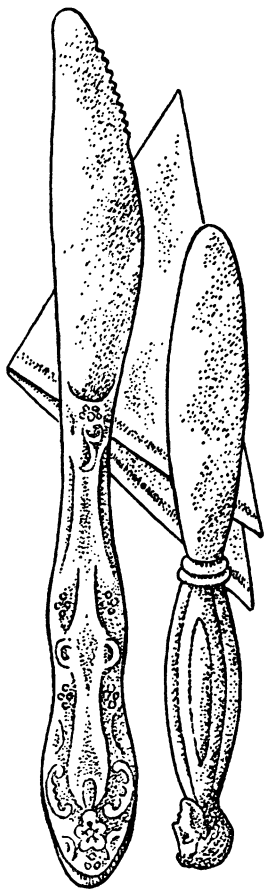
А знаменитый путешественник Мейерберг, посетивший Россию в конце XVII века, писал: «За обедом для каждого гостя кладут ложку и хлеб, а тарелку, салфетку, нож и вилку кладут только для почтеннейших гостей».

СТОЛОВЫЙ НОЖ

Почему столовый нож имеет закругленный конец? Ведь резать, особенно жесткое мясо, удобнее ножом с острым концом?

Столовые ножи имели острый конец до XVII века, а закруглил их знаменитый кардинал Ришелье — глава католической церкви во Франции. Однажды за обедом он заметил, что один из гостей ковыряет в зубах кончиком ножа. На другой же день кардинал приказал своему мажордому (дворецкий, домоправитель) отпилить острые концы у всех столовых ножей и закруглить их. Затем новую моду приняла вся Франция, а за ней весь мир. Уже к началу

прошлого века остроконечный столовый нож стал редкостью.

*Из книги Д.Фельдмана
«Глубокомысленные вопросы»*

СЕРВИЗ ФРАНЦА-ИОСИФА

В австрийской столице Вене есть дворец Хофбург, а в нем — «Камера (комната) столового белья и приборов». Здесь хранятся скатерти (куски ткани особой выработки, которыми покрывают стол), салфетки (платки для вытирания рук и губ после еды), столовые приборы (ложки, вилки, ножи) и сервизы (полные наборы столовой или чайной посуды), хрусталь и фарфор, которыми пользовалась династия (королевский род) Габсбургов. Всего в коллекции 177558 предметов.

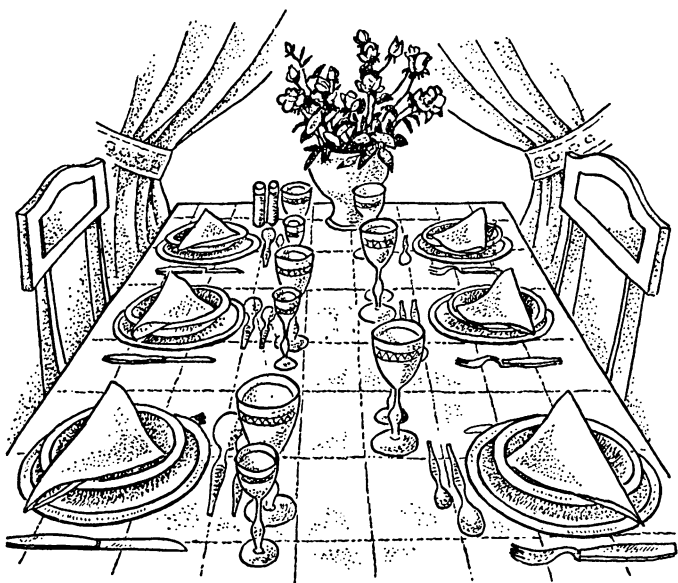
Салфетки и скатерти сделаны более ста лет назад из лучшего чешского льна. Длина самой большой скатерти — свыше двадцати метров (представьте, какой стол она покрывала!). Салфетки делятся на «императорские» — размером метр на метр и «придворные» — 70 на 70 сантиметров.

Предметы коллекции используются иногда и сейчас во время государственных приемов и банкетов. «Императорские» салфетки кладут только монархам (королям), а президентам, главам правительств, министрам — всего лишь «придворные».

При этом салфетки складывают особым,

«фирменным» способом — как это делалось при Габсбургах. Это делает специалист — сотрудница коллекции.

Из сервизов сейчас чаще всего используется тот, что принадлежал последнему австро-венгерскому императору Францу-Иосифу (мы знаем его главным образом по тем неприятностям, которые он причинил знаменитому литературному герою — бравому солдату Швейку).

ЧТО ТАКОЕ ЭТИКЕТ

Этикет — слово французского происхождения.

На одном из пышных и изысканных приемов у короля Людовика XIV гостям вручили карточки с перечислением некоторых обязательных правил поведения. От французского названия карточек — «этикеток» и произошло слово «этикет».

Этикет — это воспитанность, хорошие манеры, умение вести себя в обществе. В русском языке есть слово вежливость. Вежливым называют человека, знающего правила поведения и — главное! — выполняющего эти правила.

Конечно, со временем правила поведения изменялись, но многие неизменны с глубокой древности. Со времен Древнего Рима пришел к нам обычай гостеприимства. Столовые приборы были в почете уже у древних египтян. А умение есть красиво и бесшумно всегда считалось очень большим достоинством, важным элементом культуры поведения.

Вы уже знаете о книге для юношества «Юности честное зерцало, или Показания к житейскому обхождению», изданной при Петре I. В ней вслед за азбукой и арифметикой излагались правила, как сидеть за столом и управляться с ножом и вилкой, на каком расстоянии снимать шляпу при встрече со знакомыми...

«Над ествою не чавкай как свинья и головы не чеши, не проглотя куска не говори, ибо так делают невежи. Часто чихать, сморкать и кашлять непригоже».

«Правил поведения очень много — попробуй их все запомнить!» — скажут некоторые. На самом же деле есть одно простое правило: человек своим поведением и внешним видом не должен доставлять неудобства окружающим людям. Если Вы, уважаемый читатель, будете придерживаться этого правила — никто и никогда не назовет Вас невежей.

«ЗДОРОВ ЛИ ВАШ СКОТ?»

Эту странную на первый взгляд фразу произносят при встрече монголы. Представители африканского племени зулусов говорят при встрече: «Я тебя вижу». А у другого африканского племени есть особые приветствия для человека работающего и уставшего, путешественника и чужестранца, человека стоящего и лежащего, счастливого и несчастного.

А мы по-русски говорим просто: «Здравствуйте». То есть желаем нашему знакомому здоровья.

Во все времена верхом невоспитанности и неуважения к окружающим считалось, если человек уклоняется от приветствия или не отвечает на него.

А как правильно приветствовать знакомого человека? И есть ли на этот счет правила? Правила, конечно, есть.

Кто здоровается первым — этот вопрос почему-то волнует многих. Французы отвечают на него так: «Первым здоровается тот, кто вежливее». Будете следовать этому простому правилу — никогда не ошибетесь.

Ну, а если серьезно, этикет предполагает, что первым приветствует младший старшего, мужчина (юноша, мальчик) — женщину (девушку, девочку). А вот руку первым протягивает старший младшему...

А как быть, если Вы встречаете человека несколько раз в день? Богатство русского языка позволяет чередовать приветствия, начиная с пожелания «доброго утра» и кончая «спокойной ночи». Встретив знакомого утром, можно сказать ему «здравствуйте», а повстречав его снова днем, вежливо кивнуть, сказав «добрый день». Если же Вы встречаетесь с кем-либо (например, с учительницей) на каждой перемене, совсем не обязательно каждый раз говорить слова — при второй и следующих встречах можно ограничиться улыбкой и вежливым кивком.

А в заключение — стихи В.Солоухина. Вчитайтесь в них повнимательнее!

Здравствуйте!

Поклонившись, мы друг другу сказали,
Хотя были совсем незнакомы,
Здравствуйте!

Что особого тем мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте», больше ведь мы
ничего не сказали.

Отчего же на капельку солнца прибави-
лось в мире?

Отчего же на капельку счастья прибави-
лось в мире?

Отчего же на капельку радостней сдела-
лась жизнь?

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

«СНИМИ ШАПКУ...»

Откуда появились правила поведения?
Никто этих правил не выдумывал. Они со-
здавались в народе постепенно. И возникали
отнюдь не случайно. Сколько раз ты, навер-
ное, слышал: «Сними шапку, если в комнату
вошел!»

«А зачем ее снимать? — думал ты с до-
садой. — И откуда взялось такое правило?»
А вот откуда.

Ты, конечно, очень удивился бы, встретив
на улице человека, одетого в костюм из...
листового железа: шапка железная, куртка
железная, брюки железные, сапоги железн-
ные и даже рукавицы железные.

Но если ты побываешь в Москве в Ору-
жейной палате или в С.-Петербурге в Эрми-

таже, то увидишь такие железные костюмы — рыцарские латы.

Их носили в старину, лет примерно семьсот-восемьсот назад, рыцари. И надевали, не только готовясь к бою, но и собираясь, скажем, съездить в гости. Потому что путешествовать в те времена было довольно опасно. По дорогам скитались в поисках добычи бродячие бродяги, в дремучих лесах укрывались шайки разбойников, поджидавших проезжего.

Но вот на пути показался дом, где живет добрый человек. Переступая порог, странствующий рыцарь снимал свой шлем.

«Я тебя не опасаюсь, — говорил он этим жестом хозяину. — Видишь, моя голова открыта. Я тебе доверяю. Ты хороший человек, не грабитель и не предатель. Удара исподтишка не нанесешь».

Суровые эти времена давно прошли. Но обычай — входя в комнату, снимать шапку — остался.

*Из книги А. Дорохова
«Это стоит запомнить»*

ГУСАРСКАЯ НАУКА

Однажды в передаче «Что? Где? Когда?» был задан вопрос: «С помощью каких двух книг австрийские гусары учились правильно вести себя за столом?» Ответ звучал так: «Подойдут любые две книги, так как их не

читали, а локтями прижимали к туловищу». Держать свои локти «при себе» — одно из правил поведения за столом. Почему локти нельзя разводить в стороны? Потому, что в опасности может оказаться щека соседа. Почему не стоит ставить их на стол? Да потому, что они займут место, где должны стоять тарелки и лежать столовые приборы соседей.

Кстати, о столовых приборах. Ложку обычно держат в правой руке, нож — только в правой, вилку — обычно в левой. При чем держат ложку, вилку и нож пальцами, не зажимают в кулаке. Тогда и локти на «разъедутся» в стороны.

Беседа — дело хорошее, но только не тогда, когда во рту — еда. Поэтому, прежде

чем что-нибудь сказать, нужно проглотить пищу — иначе аппетит у соседей может быть безнадежно испорчен.

А как быть, если еда оказалась очень горячей? Просто подождать, пока остынет.

А какой кусочек выбрать с общего блюда? Если Вы выберете тот, что ближе к Вам, значит всю остальную «гусарскую науку» освоить будет очень легко.

Итак, приступаем. Берем две книжки, и...

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

АВАРИЯ

Многочисленные гости сидели за столом и пили чай с вареньем.

Среди них был и тот мальчик, о котором идет речь. Он пришел в этот дом в первый раз и чувствовал себя очень неловко. Ему казалось, что все смотрят только на него, и он не знал, куда деть свои руки.

Многие люди, оказываясь в замешательстве, начинают вертеть любой попавшийся под руку предмет.

Наш герой делал то же. Краснея под взглядами других гостей, он машинально играл стеклянной ложечкой для варенья.

И тут случилось непоправимое. Нечаянно

он сильно ударил ложечкой о край вазы, и хрупкая ложечка сломалась пополам.

Бедняга в ужасе отдернул руку и при этом смахнул локтем стакан с чаем. Горячий чай хлынул ему на колени.

Растерявшись окончательно, несчастный вскочил со стула, не заметив, что около него стоит бабушка с подносом, уставленным тарелками со сладким пирогом. Головой он выбил поднос из рук оторопевшей старушки, и куски именинного пирога разлетелись по всей комнате...

Все это произошло почти мгновенно, так что не все успели сообразить, что случилось и откуда весь этот грохот и звон. Но виновник аварии уже опрометью выскочил из комнаты, схватил по пути под мышку пальто и шапку и убежал. Надо ли говорить, что прийти в этот дом еще раз он не решился.

*Из книги А.Дорохова
«Это стоит запомнить»*

«СТОЙТЕ СПРАВА, ПРОХОДИТЕ СЛЕВА...»

Это слова из песни Б.Окуджавы о московском метро. Действительно, есть такое правило: на эскалаторе (движущейся лестнице) полагается стоять справа, оставляя левую сторону для прохода особо спешащих пассажиров. И очень часто можно слышать обращение дежурного: «Гражданин! Не бе-

гите по эскалатору!» А гражданин продолжает бежать, не думая о том, что рискует здоровьем — своим и чужим. Ведь ступени эскалатора довольно крутые, на них легко оступиться, и тогда...

Чтобы не случилось того, что обозначено многоточием, надо знать — и выполнять! — правила поведения в транспорте. И это уже не простая вежливость — пропустить выходящих, а потом входить; уступить место пожилому человеку или женщине; в автобус, троллейбус, трамвай входить через заднюю дверь, а выходить — через переднюю; не стоять в дверях, если не выходите на ближайшей остановке. Все эти правила помогают пассажирам быстро войти в салон транспорта и совершать поездки без угрозы для жизни и здоровья.

Не стоит затевать в вагоне электрички или на перроне подвижные игры. Опасно стоять у края платформы — и под землей, и на поверхности, особенно в момент прихода поезда.

Покидая транспорт, из пассажиров мы превращаемся в пешеходов, а для пешеходов тоже есть правила. О них Вам, вероятно, уже рассказывали в школе. Называются они «Правила дорожного движения».

Помни правила движения

Как таблицу умножения! —

— что можно добавить к этим словам? Пожалуй, одно: не только помни, но и выполняй.

ЧТО РАЗУМНЕЕ?

К платформе маленькой станции подошел поезд. Толпа ожидавших бросилась к вагонам. Среди них были и школьники, возвращавшиеся с лыжной прогулки. Теснясь и толкаясь, они штурмовали узкие двери вагонов, мешая друг другу. Слышался треск задевавших за ступеньки лыж, писк девочек, которые никак не могли взобраться на подножку вагона...

Дежурный по станции держал в руках желтый флажок и не мог подать машинисту сигнал отправления. Посадка затягивалась.

Лишь около одного вагона было тихо. Его заняли суворовцы. На это им понадобилось не больше минуты. Едва поезд остановился, они выстроились в колонну по одному и быстро, без толкотни и крика, один за другим вошли в вагон.

Так суворовцы показали, что толкотня не только груба и некрасива, но и неразумна: прежде всего от нее проигрывает тот, кто толкается.

Как часто ребята бросаются к автобусу или трамваю, расталкивая стоящих и пытаюсь пробиться вне очереди! Торопиться им

особенно некуда, и к двери они рвутся больше из озорства или глупой удали.

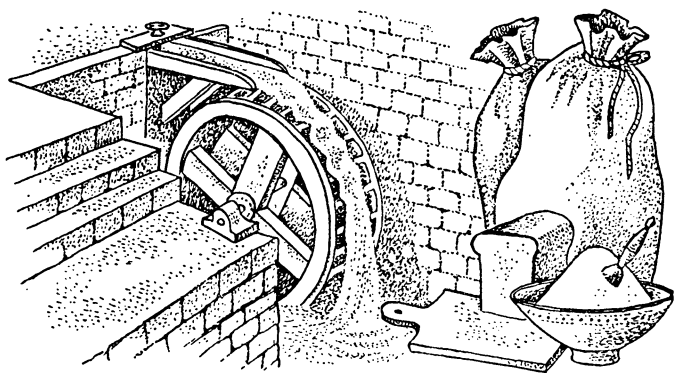
Окружающие тоже не остаются в долгу. Начинается свалка. В результате автобус уходит полупустым, а на земле валяются оторванные в пылу борьбы пуговицы.

*Из книги А. Дорохова
«Это стоит запомнить»*

«ВОДЯНЫЕ ЛЮДИ»

Из пруда по дощатому желобу стремительно несется поток воды. Вода с шумом падает на колесо и заставляет его крутиться. А за стеной неустанно трудится камень-жернов, превращая зерна в белую муку.

Вы, конечно, узнали водяную мельницу, хотя, может быть, никогда в жизни ее не видели — так мало их осталось. Русские ма-

стера — а у нас строителей водяных мельниц называли «водяные люди» — построили их тысячи и тысячи.

Мукомольное «водяное колесо» появилось первым, а затем водяные мельницы стали помогать людям пилить лес, делать железо, бумагу, ткани, стекло. Были даже мельницы, которые толкли (измельчали) порох.

Для того чтобы построить мельницу, нужно было сначала решить, какое у нее будет колесо — верхнебойное (вода падает сверху) или нижнебойное (вода поступает снизу). При верхнем бое на реке ставили запруду (плотину), поток воды по желобу подводился к колесу, вода падала в «корытца», расположенные по окружности колеса, и вращала его. При нижнем бое реку не запруживали, колесо погружали в воду и бегущая вода крутила его.

Через шестерни (зубчатые колеса) вращение водяного колеса передавалось на верхний жернов (камень для размола зерна) — его называли «бегун». Нижний жернов — «лежак» — был неподвижен. Кроме жерновов на мельнице был еще целый ряд приспособлений.

У хорошего хозяина мельница и муку молола, и крупу рушила, и шерсть чесала, и сукно валяла...

Добрая кормилица-мельница не загрязняла землю. Хрустальная водица, выйдя из пруда и покружив колесо, уходила такой же прозрачной.

В городке Штаате (Германия) до сих пор работает водяная мельница, построенная в XIV веке (первое упоминание о ней в документах в 1335 году). Деревянное мельничное колесо диаметром около трех метров вращается со скоростью 10 оборотов в минуту. Производительность мельницы примерно 150 тонн муки в год. Мельницу охотно посещают туристы, экскурсии проводит сам мельник — Герхард Вильке, представитель седьмого поколения владельцев мельницы (его далекие предки купили ее в 1738 году). Вильке по совместительству еще и пекарь.

«КРАББАТОС» — ЗНАЧИТ «КРОВАТЬ»

Предметы обстановки жилых и общественных помещений мы называем мебелью. Мебель у людей появилась очень давно. Ее мы встречаем на рисунках древних художников, отдельные предметы найдены, например, в гробнице египетского фараона (царя) Тутанхамона. «Отпечатки» мебели сохранились в слое вулканического пепла, засыпавшего древние Помпеи.

Если бы мы могли оказаться в богатом древнегреческом доме, мы бы увидели там довольно много мебели. Стулья со спинками и без спинок. Высокое кресло — трон. Это место хозяина. Оно было таким высоким, что забираться на него приходилось с помощью специальной скамеечки. Простые кровати — «краббатос» (узнаете русское слово «кровать»?) представляли собой раму с переплетенной тесьмой, укрепленную на низких ножках. На тесьму клали набитый шерстью матрац, простыню и подушку. Столы у греков существовали только для того, чтобы ставить на них посуду. Были еще сундуки — такие большие, что в них при желании могли спрятаться два человека.

В странах Востока мебель часто заменяли в быту ковры и циновки, но создавались и предметы обстановки, подобные европейским.

В средневековой Европе появились новые виды мебели — шкафы, буфеты, кровати с балдахинами (навесами из ткани).

В нашей стране изготовление мебели было одним из важнейших видов прикладного искусства. Древнерусская мебель украшалась резьбой, росписью, гравировкой, железными оковками. Основными предметами русской мебели в старину были скамьи, табуреты, поставцы, столы.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ВЕНСКАЯ МЕБЕЛЬ

В одном из музеев Нюрнберга (Германия) прошла выставка стульев и кресел известной австрийской фирмы «Тонет». Михаэль Тонет (1796—1871), австрийский ремесленник, в 1836 году изобрел способ гнуть дерево при пропаривании и стал делать мебель из гнутых деталей. В 1842 году его заметил сам канцлер (глава правительства) Меттерних и пригласил в Вену, где Тонет пять лет делал мебель для императорского дворца. Тонета можно назвать «мебельным Фордом». В 1856

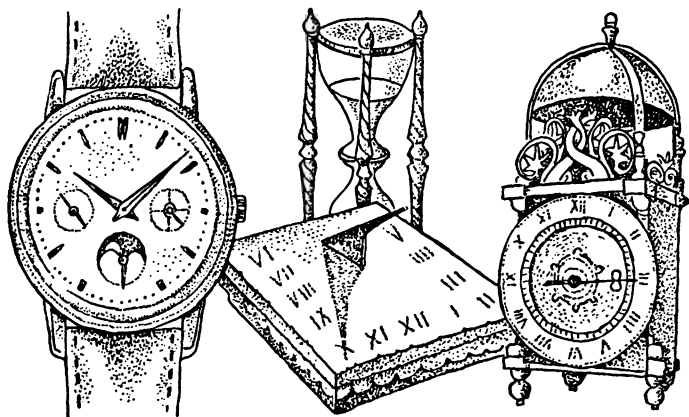
году он начал массовый выпуск мебели, получившей название «венской» и до сих пор не выходящей из моды. В конце жизни основателя фирма выпускала в год до 400 тысяч изделий — неслыханное для того времени количество.

ПОЧЕМУ ВРЕМЯ ТЕЧЕТ

...Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня...

А.С.Пушкин

Сейчас трудно представить, как люди в глубокой древности обходились без часов. Правда, известно, что до изобретения механической «машины времени» европейцы делили светлый и темный периоды суток на

12 «часов» каждый. Так как длина ночи и дня на протяжении года меняется, дневной «час» в Лондоне зимой продолжался 38 минут, а летом — до 82 минут, если считать по современным часам.

Все же людям удавалось ориентироваться во времени с помощью солнечных часов, где стрелкой «работала» тень. Солнечные часы сохранились и до наших дней. Например, в Москве на Никольской улице, на здании Историко-Архивного института, можно увидеть действующие солнечные часы.

Были изобретены и водяные часы — в них время показывал уровень воды, постепенно переливавшейся из одного сосуда в другой. Одновременно с водяными существовали песочные часы, устроенные по тому же принципу.

Как видим, в водяных часах время «текло», в песочных — «пересыпалось». Но существовали и такие часы, в которых время «сгорало». Такие часы делали в Китае. Из смеси древесных опилок и особой смолы изготавливали стержни с нанесенными на них черточками для отсчета времени, и один конец стержня поджигался. Эти огненные часы могли служить будильником: к стержню в определенном месте подвешивались металлические шарики. В нужный момент шарики падали в широкую тарелку и своим звоном будили спящего.

Механические часы существовали уже в XII веке — были они с гирями и боем.

В XVI веке придумали часовую пружину,

а в XVII веке применили в часах маятник. С тех пор механические часы только «меняли внешность», устройство же их оставалось почти неизменным. Из редкости, диковинки они превратились в предмет повседневной необходимости.

Время бежит, часы совершенствуются. У многих из нас сейчас не механические, а электронные часы. Но это уже другая история.

«ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ...»

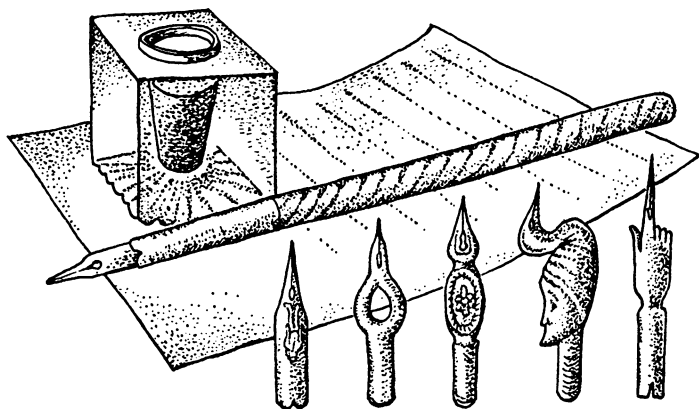
Чем только не пишут современные школьники! Ручки шариковые и капиллярные, всевозможные фломастеры. А ведь еще совсем недавно — в середине нашего века — основным пишущим инструментом было стальное перышко: его вставляли в специальную ручку — вставочку, макали в чернила и писали.

Почему — перо? Потому что до изобретения в 1822 году стального писчего пера писали действительно перьями — чаще всего гусиными. Прежде чем писать, кончик гусиного пера нужно было определенным образом срезать и расщепить. Называлось это «очинить перо» (отсюда — перочинный нож). Первое стальное перышко своей формой очень походило на гусиное, поэтому за ним и сохранилось прежнее название. Когда изобрели авторучку (к перу добавили небольшую емкость для чернил), ее называли «вечным пером».

Писать стальным перышком красиво и чисто было непросто: чернила норовили шлепнуться на лист бумаги кляксой, а перо то и дело цеплялось за бумагу. Кроме того, нужно было уметь в нужный момент нажать на перо, чтобы линия стала шире, или ослабить нажим — тогда выйдет тоненькая линия, ее называли «волосной», то есть тоненькой, как волос. Все эти премудрости несколько поколений школьников осваивали на специальных уроках чистописания.

Если в Вашем доме сохранились письма, написанные в начале века, — взгляните в них. Каждая буква в них — произведение искусства. Называется искусство письма каллиграфией.

Сейчас стальные писчие перышки чаще всего используют художники-графики, да еще живут они в коллекциях.

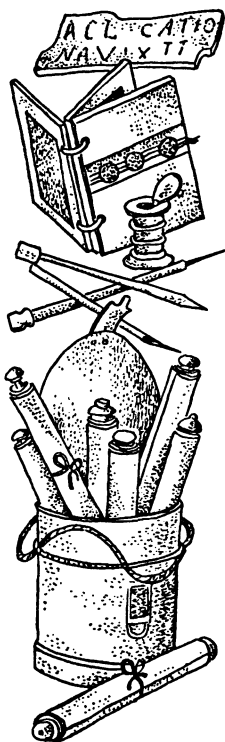

ЧЕМ ПИСАЛИ В ДРЕВНЕМ РИМЕ

Еще в 1925 году при раскопках в Кельне (Германия) обнаружили древнеримское захо-

ронение (город долгое время был важным римским военным укреплением). Среди других предметов в могиле, относящейся к концу II века нашей эры, обнаружили плотно заткнутую пробкой бронзовую чернильницу, в которой сохранились чернила. Провести их детальный химический анализ техника тогда не позволяла, и археологи пришли к заключению, что

Навощенная дощечка, стиль, чернила сделаны на основе жженой
чернильница, свитки

кости. К счастью, немного жидкости дошло до наших дней.

Теперь ученые смогли провести анализ древнеримских чернил на современном уровне, с использованием электронной микроскопии и рентгеновского микроанализа. Красящее вещество чернил давно выпало в осадок, а в надосадочной жидкости почти нет растворенных веществ. В осадке выявлены древесная (а не костная) сажа, продукты коррозии бронзы, довольно много песка и смолистые вещества. Предполагают, что чернила продавались в сухом виде, как сейчас продают китайскую тушь, а песок употреблялся при растирании сухого концентрата с водой.

«РЕМИНГТОН», «УНДЕРВУД» И КОМПАНИЯ

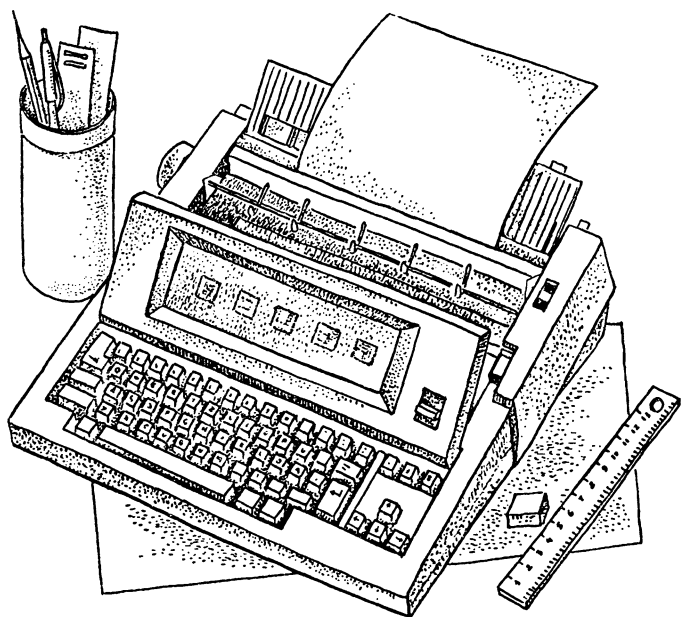
«Я пытаюсь освоить эту новомодную пишущую машинку, но у меня нет ни малейших успехов», — писал своему брату в 1874 году Марк Твен. Успехов ему все же удалось достичь: Твен стал первым писателем, сдавшим в издательство свое произведение в машинописном виде. Это была повесть о Томе Сойере.

Многие изобретатели пытались облегчить труд пишущих людей, но первую пишущую машинку, пригодную для практического использования, в 1867 году изобрел америка-

нец Кристофер Шолс. Его изобретение приобрел фабрикант оружия Фил Ремингтон, на его предприятии и была выпущена первая партия из тысячи машинок — одну из них приобрел Марк Твен за 125 долларов.

Новинка раскупалась вяло — ее больше рассматривали, как занятную диковинку. Тем более что и правила делопроизводства не предусматривали возможности перепечатывания документов на машинке.

Первую партию машинок министерство финансов США заказало лишь в 1899 году, а в 1910 году использовалось уже около 2 миллионов пишущих машинок. Треть из них обслуживали машинистки-женщины, а остальные — мужчины. В начале нашего века

работа эта считалась слишком тяжелой и ответственной для женщин (а в русском языке слово «машинистка» точно указывает, кто чаще всего работал на этом аппарате).

В 1902 году была изобретена электрическая машинка, но широкое распространение она получила лишь к 60-м годам. А в 80-х годах появились электронные машинки.

Квалифицированная машинистка печатает всеми десятью пальцами, не глядя на клавиатуру. Современные машинки позволяют «выбивать» за 1 минуту до 300 знаков. В мире регулярно проводятся чемпионаты по машинописи.

А в заключение — снова слова Марка Твена о первой модели фирмы «Ремингтон»: «Она помещает на одну страницу жуткое количество слов. Она не делает клякс и не пачкает страницу. Конечно, она экономит бумагу».

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Как сложилась современная клавиатура пишущей машинки? Почему буквы расположены именно в таком порядке?

На большинстве первых пишущих машинок буквы были расположены просто в по-

рядке алфавита. Вскоре обнаружилось, что литерные рычаги, на которых крепятся буквы, при быстрой печати нередко цепляются друг за друга, хотя тогдашние машинисты (женщин к этой ответственной и физически тяжелой работе не допускали) печатали максимум двумя пальцами, а о слепом методе печатания (не глядя на клавиатуру) еще и представления не было.

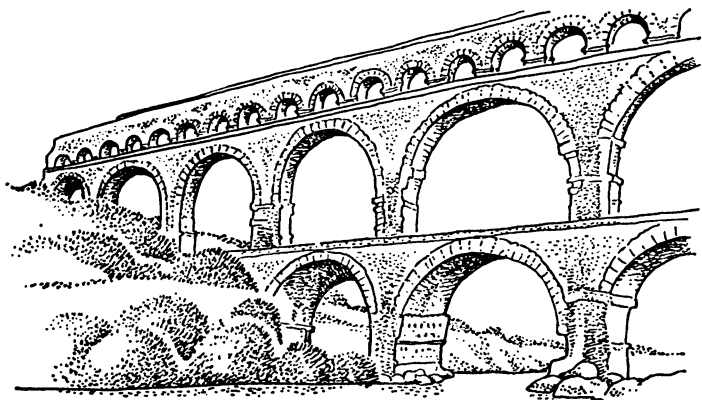
Посоветовавшись со своим братом, школьным учителем, Шолс — изобретатель машинки — изменил расположение букв с алфавитного на такое, при котором буквы, наиболее часто встречающиеся рядом в английском тексте, расположены на разных краях клавиатуры, чтобы не спутывались рычаги. Покупателям такое расположение вразброс показалось неудобным: трудно найти очередную букву. Поэтому, рекламируя новую модель, фирма утверждала, что новый порядок научно обоснован, рассчитан таким образом, чтобы часто употребляемые вместе буквы находились рядом и путь, проходимый пальцами, был бы минимален. На самом деле все обстоит как раз наоборот. Тем не менее привычка — великая сила, и сейчас даже на компьютерах, в которых нет путающихся рычагов, буквы расположены так же, как разместили их братья Шолсы.

*Из книги Д.Фельдмана
«Глубокомысленные вопросы»*

«МОСТЫ ПОВИСЛИ НАД ВОДАМИ...»

«Почему нас так волнует мост? Переброшенный через капризные извилины рек, через оползни или беспорядочное нагромождение скал... мост, прочный и крепкий, как горный кристалл, высится среди окружающего беспорядка. Здесь в труде человека нашла выражение его воля», — писал великий зодчий современности Ле Корбюзье.

Мост — это часть дороги над рекой, пропастью, ущельем. О мостах мы узнаем с раннего детства. У Калинова моста через реку Смородину встречали Змея-Горыныча русские богатыри. Добрый молодец по прихоти неугомонного царя строит через море хрустальный мост. Доктор Айболит спасается от Бармалея с помощью живого моста из обезьян...

Гардский мост-акведук в Ниме во Франции

Умение сооружать мосты еще с древнеримских времен считалось вершиной строительного искусства. Не случайно титул верховного жреца (служителя богов) в Риме — pontifex maximus — переводится буквально как великий, самый главный строитель мостов. Кстати, так сегодня титулуют папу римского.

Трудно сказать, когда и где был построен первый мост. Кем? Скорее всего — Матерью-природой. Буря свалила дерево, и оно упало, соединив берега реки. А человек, увидев это природное сооружение, догадался, что можно специально свалить дерево и положить там, где нужно.

Любая война разрушает мосты, а дорога к победе нередко начинается с битвы за мост. Осенью 1943 года в освобожденном от фашистов Киеве саперы за 13 дней навели мост, необходимый для наступления. Это был мировой рекорд в мостостроении!

Так и стоят они — большие и малые, стальные, бетонные, каменные, деревянные. Стоят десятилетия, века, а некоторые — уже и тысячелетия. Со временем слово «мост» стало синонимом любого прочного, надежного соединения. Энергетический мост, воздушный мост, даже космический мост — эти понятия мы употребляем все чаще.

А знаете, как начинается «трудовая жизнь» нового моста? Есть традиция, согласно которой строитель сам становится под

мост, как бы говоря всем пешеходам, пассажирам и водителям: «Не сомневайтесь, мой мост надежен. За его прочность я отвечаю своей жизнью».

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ПЕРВЫЙ МОСТ

... И вот он вырвался из чащи
По следу зверя. Но поток,
В глубокой трещине урчащий,
Ему дорогу пересек.

На берегу другом — добыча,
Для всей семьи его — еда:
Нетронутые гнезда птичьи,
Косуль непуганых стада...

Себе представив на мгновенье
Закрытый для него простор,
Затылок он в недоуменье
Косматой лапою потер.

И брови на глаза нависли,
И молча сел на камень он,
Весь напряженьем первой мысли,
Как судорогою, сведен.

И вдруг — голодный, низколобый —
Он встал, упорен и высок,
Уже с осмысленною злобой
В ревущий заглянул поток.

И, подойдя к сосне, что криво

Росла у самого обрыва,
И корни оглядев — гнилье! —
Он стал раскачивать ее.
И долго та работа длилась,
И камни падали в обрыв,
И с хрустом дерево свалилось,
Два берега соединив.
И он тропою небывалой
На берег перешел другой,
И пот со лба отер усталой —
Уже не лапой, а рукой.

Вадим Шефнер

ПЕТЕРБУРГСКИЕ МОСТЫ

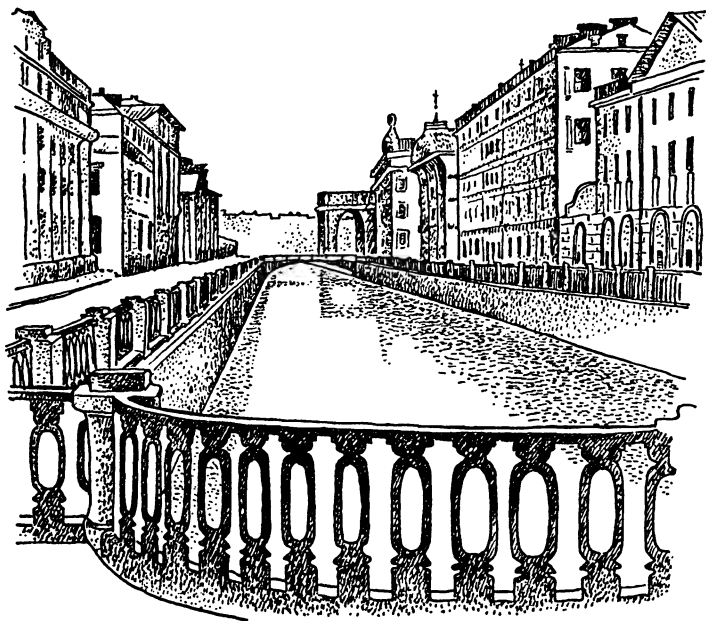
«Простор Невы, белеющие ночи, чугун решеток, шпили и мосты» — это о Петербурге. Множество мостов в этом городе, который называют еще Северной Пальмирой (по названию обнаруженного археологами прекрасного города на территории современной Сирии) и Северной Венецией (итальянская Венеция с давних времен была центром культуры).

Говорят, таких белых (то есть светлых) ночей, как в Петербурге, нет больше нигде. В финском Хельсинки, в шведском Стокгольме тоже бывают белые ночи, но там нет прекрасных петербургских мостов — Дворцового, Троицкого, Литейного на Большой Неве; Красного, Синего, Желтого — на

Мойке; Банковского, Львиного, Лебяжьего и еще многих других. Ведь в Петербурге мостов более пятисот, и каждый из них — со своим особым лицом.

Многие видели на фотографиях, в кино, по телевизору разведенный мост. Он как бы воздевает к небу свои крылья-пролеты, обняв ими темный на фоне светлого ночного неба силуэт Петропавловского собора. Это Дворцовый мост — один из символов города. Он по праву стоит в одном ряду с Медным всадником, адмиралтейским корабликом и Ростральными колоннами.

На маленьком пешеходном Банковском

мостике сидят фантастические существа — грифоны (крылатые львы с орлиными головами).

А вот — довольно редко встречающееся в мостостроении «трехмостье» — сочетание трех мостов, вернее — один мост, но с тремя оконечностями, мост-площадь. Он был построен там, где Мойка соединяется с Екатерининским каналом. Он не просто свидетель пушкинской эпохи (его закончили в 1831 году). Наш великий поэт жил неподалеку и, несомненно, ходил по нему.

Самый длинный в Петербурге — мост Александра Невского; самый широкий — Синий мост на Мойке, он образует целую площадь перед Мариинским дворцом. А самый известный — во всяком случае, среди влюбленных — Поцелуев мост.

«КУЗНЕЦУ ЛИХО, ЧТО В КУЗНИЦЕ ТИХО»

Изготовление необходимых людям вещей (обуви, одежды, посуды, украшений) ручным способом называется ремеслом. Людей, которые этим занимаются, называют ремесленниками. Разговор о ремесле мы начинаем с кузнечного дела — и это не случайно.

Возможно, Вы уже слышали русскую поговорку: «Кузнец — всем ремеслам отец». Смысл ее очень прост: инструменты и материалы для многих ремесел делались в куз-

нице. Иголки и гвозди, молотки и топоры, ножи и крючки — все это делал кузнец. Даже лапти без кузнеца сплести было нельзя: требовался специальный инструмент — его делали в кузнице.

В глубокой древности один кузнец выполнял все мыслимые кузнечные работы, ведь заказов у него было не очень много. Потом кузнецы разделились на более «узкие» специальности: один ковал подковы, другой — мечи, третий — доспехи, четвертый — узорные решетки для оград.

А были еще златокузнецы, они работали с драгоценными металлами — золотом и серебром, оправляли драгоценные камни. Мы зовем златокузнецов ювелирами.

Сейчас кузнецов — настоящих кузнецов, создающих свои изделия, нанося удары молотами разных форм и размеров по куску раскаленного железа — осталось очень мало. Теперь металл куют в основном машины. Но когда требуется красивая каминная решетка, ограда, каминный прибор — идут к кузнецу. Он разжигает горн, берет в одну руку молоток, в другую — клещи, зажимает в клещах кусок разогретого докрасна металла — и начинает работу. Звенит молоток, потрескивает огонь в горне, шипит вода — живет кузница!

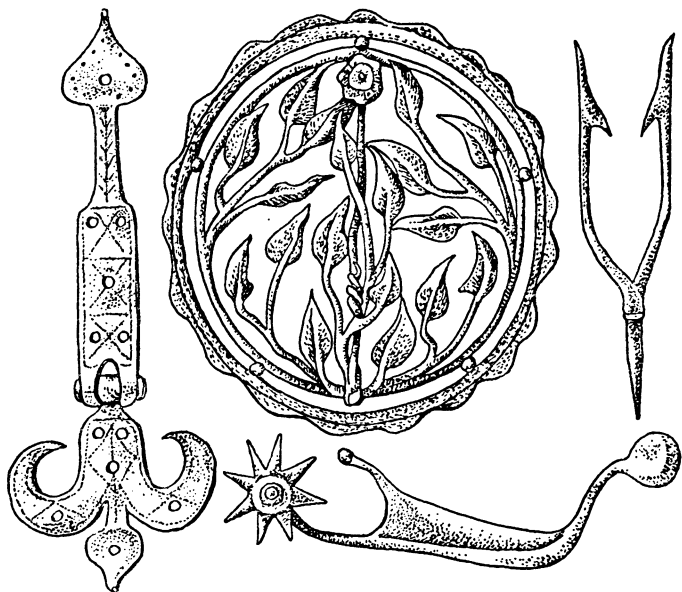
ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

МУЗЕЙ КУЗНЕЧНОГО ДЕЛА

Единственный в мире Музей кузнечной науки и техники находится под Москвой, на даче профессора Анатолия Ивановича Зимина, выдающегося ученого-металлурга. В экспозиции, открытой для обозрения в 1975 году, отражена многовековая история древнего ремесла. В старинном бревенчатом доме собрано множество экспонатов: от бронзовых наконечников, кольчуг и амбарных замков до кованой пролетки и довоенного троллейбуса.

Еще при жизни Анатолия Ивановича друзья и просто увлеченные люди приносили

на дачу все, что связано с кузнечным делом. Сам хозяин, возвращаясь из многочисленных поездок по стране, всегда привозил какие-нибудь кованые диковины. Собрал он и уникальную библиотеку по кузнечному делу. А когда его не стало, друзья и родные открыли на даче музей в память о великом кузнеце, как называли Зими́на.

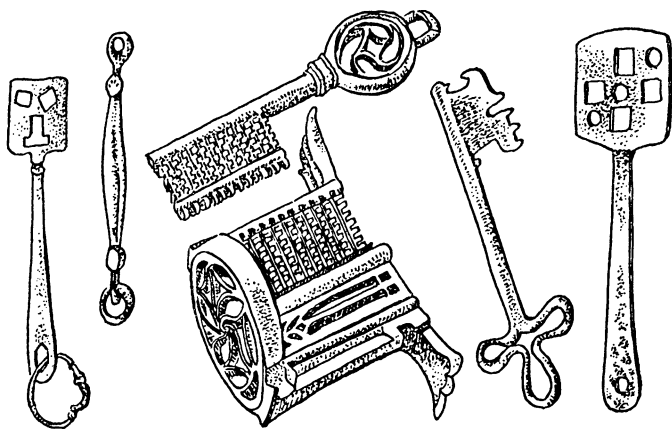

Дверная накладка

ЕСТЬ ЗАМОК — НУЖЕН КЛЮЧ

Когда-то, наверное, очень давно, соорудив для своего жилища первую дверь, человек задумался о том, как ее запереть. И постепенно изобрел множество хитроумных приспособлений — крючков, засовов, щеколд, замков.

Замок — устройство для запираания дверей, шкафов, ящиков мебели — словом, всех тех помещений и мебели, куда не должны были проникать «непрошенные гости». Издавна различали три вида замков — врезные (для них делали специальные углубления в дверной доске и дверной коробке), накладные (их прикрепляли к двери с одной стороны) и висячие (их дужка продевалась в кольца, укрепленные на створках двери). А замки надо было отпирать — так появились ключи.

Самые древние ключи — древнеегипетские — предназначались для отпирания засовов (запирающее устройство в виде деревянной планки, скользящей в пазах-выемках). Ключи эти ни формой, ни размером не были похожи на современные. Первый ключ нельзя было положить в карман — и не потому, что в древности на одежде не было карманов. Просто размер такого «ключика» мог быть более метра.

Отличные замки делали древнеримские кузнецы. Их изделия были уже гораздо изящнее, а ключи можно было, как кольца, носить на пальце.

В Киевской Руси начиная с X века применялись висячие пружинные замки различных типов. Они состояли из корпуса и дужки. Открывали такой замок ключом в виде лопаточки с отверстием. В Западной Европе такие замки называли «русскими».

В наше время производятся самые разные замки — от простых висячих до кодовых, которые открываются не ключом, а магнитной карточкой с определенным кодом.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Самая знаменитая замочная скважина (отверстие, через которое ключ вставляют в замок) находится в Риме в главных воротах

резиденции Мальтийского ордена. Случайно получилось так, что через это отверстие открывается вид на Собор Святого Петра. Скважина является одним из туристических аттракционов Рима: каждому приезжему хочется заглянуть в нее.

Интересно, а что видно, например, через замочную скважину Спасских ворот Кремля?

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

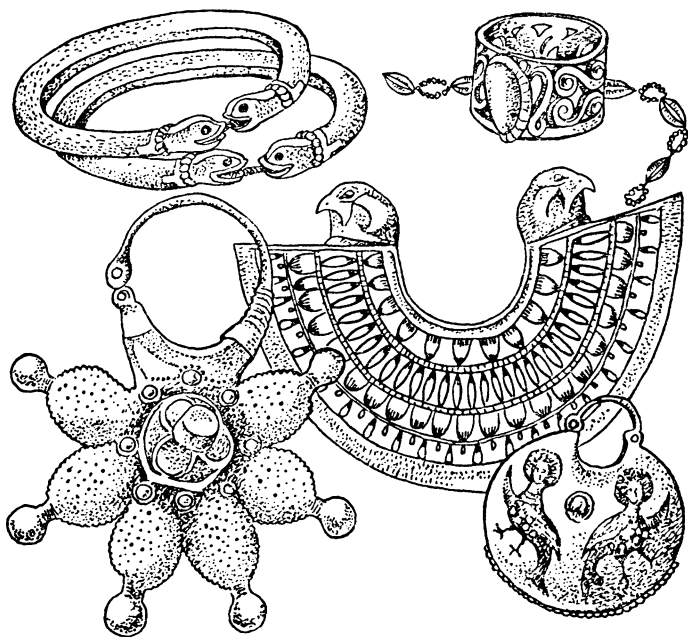
Златокузнецами называли на Руси мастеров-ювелиров, работавших с драгоценными металлами и камнями. И они действительно кузнецы, только кузница у них маленькая, на столе помещается, ведь для украшений, которые они делают, не нужен молот — достаточно маленького молоточка, и держат они свои изделия не большими клещами, а маленькими щипчиками — пинцетами.

Украшения и одежда издавна дополняли друг друга. Любили (и любят) украшения не только женщины, но и мужчины. Первоначально это были «обереги» — защита от злых сил, но постепенно украшения потеряли свой «волшебный» смысл и стали просто украшениями.

Обработка драгоценных металлов началась за два с половиной тысячелетия до нашей эры. Египтяне, верившие в загробную жизнь, клали в могилы умерших драгоценности. В древнеегипетских захоронениях бы-

ли найдены браслеты, ожерелья, цепи, пояса, диадемы (короны) и заколки для волос. Все эти вещи были сделаны из золота, украшенного слоновой костью, аметистами и бирюзой. Ювелирам нашего времени, исследовавшим эти сокровища, пришлось признать, что, несмотря на все достижения техники, сделать подобные украшения сейчас никому не под силу.

К ювелирным изделиям предъявляются особые требования, на них ставится специальный знак качества — проба.

КАМНИ ДРАГОЦЕН'ЫЕ

Люди всегда любили украшения. В глубокой древности это были ожерелья из зубов и когтей убитых зверей. Они должны были охранять человека на охоте. Бусы и браслеты из ракушек и разноцветных камешков, нанизанных на нить.

Овладели люди металлами — появляются металлические украшения — бронзовые, золотые, серебряные. Появляются ювелиры — ремесленники, изготавливающие украшения. Наряду с металлами ювелиры всех времен охотно используют драгоценные камни. Драгоценные — значит дорого ценимые. А ценили камни за красоту, редкость и долговечность.

С древности люди особо ценили и почитали двенадцать камней — алмаз, аквамарин, аметист, берилл, изумруд, оникс, опал, рубин, сапфир, топаз, циркон, яхонт. И ценили эти камни не только за красоту. Им приписывали целый ряд волшебных свойств.

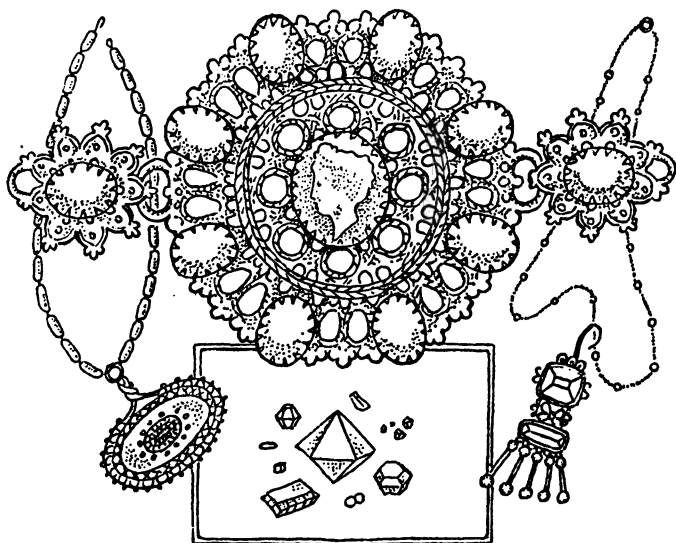
Считалось, например, что аквамарин полезен для зрения и может обеспечить своему владельцу безопасность в морском путешествии. О рубине говорили, что он укрепляет сердце, возвращает утраченные силы, изгоняет тоску. От укусов ядовитых змей должен был спасти своего владельца изумруд...

Прежде чем драгоценный камень станет украшением, его подвергают специальной

обработке, чтобы как можно полнее выявить красоту камня — цвет, игру света. Для этого камню придают определенную форму, образованную плоскими многоугольниками (гранями) различных очертаний и размеров. Называется это огранкой.

Есть камни, которые не нуждаются в огранке — они красивы своей природной формой. Такие камни только полируют (устраняют шероховатость поверхности).

О камнях рассказывают множество легенд, с ними связаны всевозможные истории. Драгоценные камни часто становятся «героями» литературных произведений.

КАМНИ ВОЛШЕБНЫЕ

Русский писатель Александр Иванович Куприн знал много легенд о свойствах драгоценных камней. Вот фрагмент из его повести «Суламифь».

«... Дарил также царь своей возлюбленной ливийские аметисты, похожие цветом на ранние фиалки, распускающиеся в лесах у подножия Ливийских гор, — аметисты, обладающие чудесной способностью обузывать ветер, смягчать злобу, предохранять от опьянения и помогать при ловле диких зверей; персепольскую бирюзу, которая приносит счастье в любви, прекращает ссору супругов, отводит царский гнев и благоприятствует при укрощении и продаже лошадей; и кошачий глаз — сберегающий имущество, разум и здоровье своего владельца; и бледный, сине-зеленый, как морская вода у берега, вериллий — средство от бельма и проказы, добрый спутник странников; и разноцветный агат — носящий его не боится козней врагов и избегает опасности быть раздавленным во время землетрясения; и нефрит, почечный камень, отстраняющий удары молнии; и яблочно-зеленый, мутно-про-

зрачный онихий — сторож хозяина от огня и сумасшествия; и яспис, заставляющий дрожать зверей; и черный ласточкин камень, дающий красноречие; и уважаемый беременными женщинами орлиный камень, который орлы кладут в свои гнезда, когда приходит пора вылупляться их птенцам; и заберзат из Офира, сияющий, как маленькие солнца; и желто-золотистый хрисолит — друг торговцев и воров; и сардоникс, любимый царями и царицами; и малиновый лигирий: его находят, как известно, в желудке рыси, зрение которой так остро, что она видит сквозь стены, — поэтому и носящие лигирий отличаются зоркостью глаз, — кроме того, он останавливает кровотечение из носа и заживляет всякие раны, исключая ран, нанесенных камнем и железом...»

*Из повести А.И.Куприна
«Суламифь»*

БИСЕРНЫЕ УЗОРЫ

Так в бисере стекло, подобясь жемчугу,
Любимо по всему земному ходит кругу.

М.В.Ломоносов

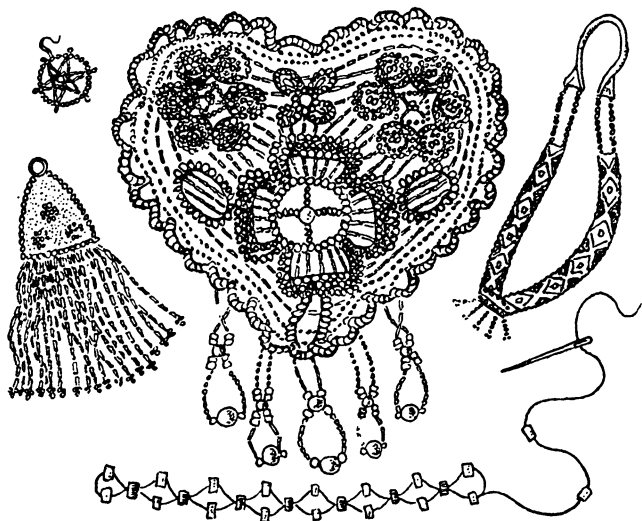
Когда примерно 4 тысячи лет назад люди впервые познакомились с «растекающимся камнем» — стеклом, его сразу стали использовать для украшений. Первыми украшениями из стекла стали бусы — шейные украшения в виде шариков, нанизанных на нить.

По мере совершенствования техники стеклоделия появилась возможность делать бусинки все мельче и мельче, и постепенно они превратились в бисер.

Бисером издавна украшают национальные костюмы многие народы. Бисер делали в Древнем Египте и Византии. Позднее из итальянской Венеции бисер расходился по всему свету, но тайну его изготовления свято хранили венецианские мастера. Делали бисер и в Киевской Руси, но нашествие монголо-татар надолго остановило его производство.

До XVIII века бисер привозили в Россию из-за границы. Только в 1754 году, благодаря усилиям М.В.Ломоносова, была открыта фабрика, где начали делать бисер.

Русские мастерицы использовали бисер в

самых разных видах рукоделия: бисером украшали вязание, или вышивали панно и картины, кошельки и футляры, диванные подушки и каминные экраны. Из бисера плели пояса, подвески, серьги. Женщины и девушки низали косники и косоплеты — шнурки или ленты с ажурными кистями из бисера — и вплетали их в косу.

Работа с бисером требует большого внимания и терпения — ведь отверстие в бисеринке бывает очень маленькое, даже специальная тонкая «бисерная» игла не всегда проходит сквозь него. Как же быть? Вышивальщицы прошлого века покрывали воском кончик нитки, нанизывали бисеринку, продевали нитку в иголку, делали стежок, нитку выдергивали из иголки — и все повторялось заново.

Есть и в наше время рукодельницы, которые разгадывают секреты старинных бисерных изделий и создают новые образцы.

ТОПОРНАЯ РАБОТА

Сейчас так говорят о грубом, неизящном изделии, то есть выражение «топорная работа» имеет отрицательный смысл.

А раньше? А раньше «топорной работой» называли просто изделие, выполненное топором. Топор — рубящий инструмент. Работали топором с давних времен люди, которых называли плотниками. А поскольку

наша страна богата лесом, у плотника всегда было много работы.

О «топорной работе» русских плотников можно судить по избам, которые были срублены «без единого гвоздя» и стоят уже не первую сотню лет. Целы пока и Божьи храмы, поставленные на русском Севере. Разные они — и со множеством главок-луковок, и с шатровыми кровлями.

Русские плотники так любили топор, что даже в те времена, когда вся Европа изготовляла доски на мельницах-лесопилках, не спешили браться за пилу и тесали доски топором. Во время постройки Петербурга Петр I, чтобы ускорить работу, насильно, специальным указом ввел пилы.

Настоящий плотник любит свой инструмент, холит его и лелеет. Лезвием его при необходимости мастер может побриться. А может и игрушку сделать — детям на потеху, взрослым на удивление. Вот они: мельница и машина, пароход и повозка, а то и целая тройка со всей упряжью.

В грубые передники одеты —
У кого в деревне ни спроси, —
Вечно мои прадеды и деды
Плотниками были на Руси.

Не на них ли с малолетства глядя,
В руки брали сыновья топор.
Потому и мастерами дяди
Значатся в округе до сих пор.
Сколько обтесал отец мой бревен!
Вот они встают передо мной:

Друг за другом положить их вровень —
Был бы опоясан шар земной.

На земле стоят дома и хаты.
Где б я ни был, я как дома в них:
Может, здесь стучал топор когда-то
Одного из родичей моих.

Разве мы когда-нибудь забудем
То, чем родословная жила,
Коль несли крупицу счастья людям
Вздых пилы и поворот сверла.

Пусть пора иная наступила,
Век электропил, — твоя пора!
Только родились электропилы
От простой пилы и топора.

Дмитрий Блынский

НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ

Обжигают горшки и всю глиняную посуду — после того, как слепят, — гончары. Гончарное ремесло — одно из самых древних на земле. Посуда людям была нужна всегда. Ее выдалбливали из камня и дерева, плели из прутьев. А потом, когда обнаружили, что глина в огне обретает твердость камня, — стали лепить из глины.

Сначала посуду плели из прутьев, обмазывали глиной и клали в огонь. Плетенка сгорала, а обожженная глина оставалась. Правда, когда современные ученые попробо-

вали повторить этот способ — они выяснили, что самые древние горшки не обжигали. Глине придавали твердость с помощью различных добавок, которые подмешивали в нее перед тем, как лепить.

Позднее придумали способ, который называли «спиральным налепом». Из глины сначала лепили длинные «колбаски», укладывали их спиралью от центра — получалось круглое дно. Потом из таких же «колбасок», накладывая их одну на другую, лепили стенки сосуда. Затем помещали его в огонь — готово! Можно наливать в

новый сосуд любую жидкость.

Наконец, появился гончарный круг — приспособление для лепки посуды. Древний гончар клал на него комок глины, ногами вращал (довольно быстро!), а руками «оттягивал» глину по краям и приминал в центре — постепенно на гончарном круге «вырастал» нужный сосуд. Глиняная посуда была хрупкой, легко разбивалась — поэтому требовалось ее много. В древнегреческих Афинах, например, был целый район гончаров — Керамик («керамос» — глина по-гречески). Они трудились, не покладая рук, снабжая своих сограждан керамикой — глиняной посудой. Амфоры и кратеры, пифосы и килики — все это названия изделий греческих гончаров.

Керамику украшали росписью, покрывали особым составом — глазурью, от чего готовые изделия приобретали блеск.

Сейчас керамику делают большей частью на специальных фабриках с помощью машин. Но есть еще люди, работающие так, как работали древние гончары много лет тому назад.

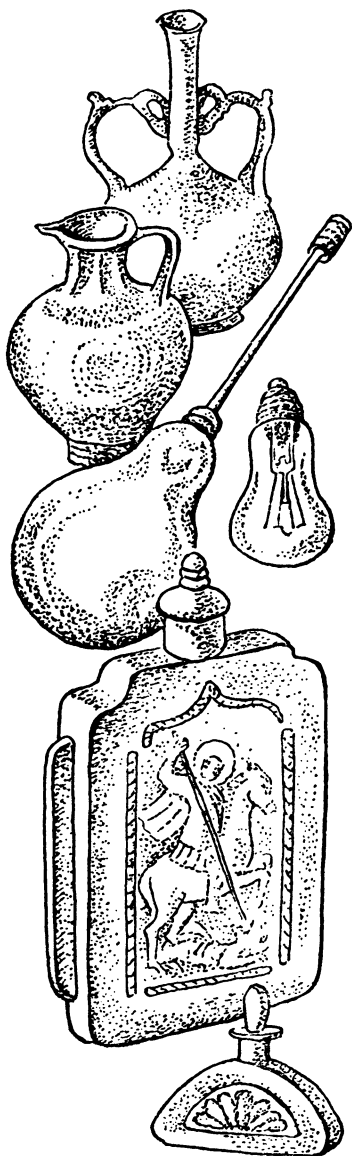
СТЕКЛЯННЫЕ ПУЗЫРИ

Всем известно, как пускают мыльные пузыри — через трубочку вдувают воздух в капельку мыльной воды или дуют на специальную рамочку, окунув ее предварительно в мыльный раствор.

Примерно так же в I тысячелетии до нашей эры начали делать легкую, тонкостенную стеклянную посуду. Только трубка была железная, а вместо мыльной воды — расплавленная стеклянная масса.

В глубокой древности люди встречались с вулканическим стеклом, которое образовалось из песка и соды, расплавившихся в результате извержения вулканов. Из такого природного стекла делали режущий инструмент и украшения.

Потом научились делать стекло, разогревая до очень высокой температуры соду и песок — произош-

ло это около 6 тысяч лет назад на восточном побережье Средиземного моря.

Затем дошла очередь до «стеклянных пузырей». Выдували стеклянную посуду ремесленники-стеклодувы.

Стекло научились окрашивать во все цвета радуги. Из него стали делать не только повседневную бытовую посуду, но и художественные изделия.

Уже в древности заметили, что битое стекло можно снова пустить в дело. В Триестском заливе Адриатического моря недавно подняли со дна римское торговое судно, затонувшее во II веке нашей эры. На его борту обнаружили груз, состоявший из большого числа стеклянных осколков. По документам удалось установить, что их везли для переплавки.

Бутылки и елочные игрушки, бусы и колбы электрических лампочек, вазы и люстры с тысячами подвесок — это все оно, многоликое стекло!

В Эстонии состоялась выставка старинных бутылок. На ней демонстрировалось около 450 экспонатов из фондов разных музеев и частных собраний.

Наибольший интерес посетителей вызывали, как правило, фигурные сосуды. В конце прошлого века в Эстонии делали бутылки в форме свиньи. Русские изделия этого периода изображают балалаечника, человека во фраке, трубочиста, медведя; умудрялись даже делать бутылки в виде бюстов Пушкина и Тургенева.

СТЕКЛО ОКОННОЕ — ЦВЕТНОЕ, ФАСОННОЕ...

Если во время экскурсии по Эрмитажу — крупнейшему музею нашей страны — повнимательнее рассмотреть оконные стекла, можно заметить, что они разные. Есть обыкновенные бесцветные, а есть слегка окрашенные в бледно-фиолетовый цвет. Это особые, аметистовые, стекла — они были сделаны по специальному заказу и вставлены в оконные рамы очень давно, при постройке Зимнего дворца. К сожалению, этих старинных оконных стекол осталось мало, большая часть уже разбилась.

А давно ли в окнах появились стекла? Ученые считают, что оконное стекло впервые стали делать в Древнем Риме.

На Руси стеклянные вещи — перстни, браслеты, бокалы — изготавливали еще в XI—XIII веках. Во время нашествия монголо-татар русские города были разрушены, ремесленники-стеклоделы уведены в плен, а само ремесло подорвано.

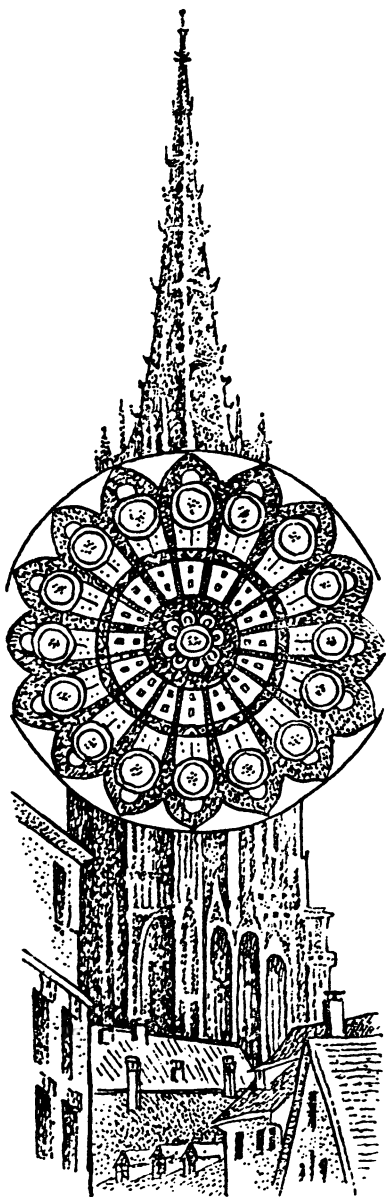
Восстанавливалось оно очень медленно. Оконные стекла — чаще всего привозные — были у Бога в храме да у царя во дворце. Иван Грозный в 1556 году выписывал разноцветные оконные стекла из Новгорода.

Стекла большого размера в то время делать не умели, поэтому рамы были свинцовые, с мелкими ячейками. Если стеклышки

были цветные и располагались в определенном порядке — получался витраж («витрум» — стекло полатыни) — узор, который был виден «на просвет».

В домашнем быту вместо стекла употребляли промасленное полотно, бычий пузырь, в морозные зимы — куски речного льда. Но так было, конечно, у бедняков.

В богатых домах окна были из слюды — природного материала в виде прозрачных пластинок. Его добывали на севере нашей страны и считали более прозрачным и прочным, чем стекло. На самом деле тог-
дашнее стекло про-

сто было низкого качества.

По-настоящему развитие стеклоделия в России началось в 1635 году, когда близ Можайска мастер пушечного и рудознатного (горного) дела Елисей Коэт построил первый в стране стекольный завод. К концу XVIII века количество стекольных заводов в России исчислялось уже десятками.

«ПРЯДИСЬ, КУДЕЛЯ, НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...»

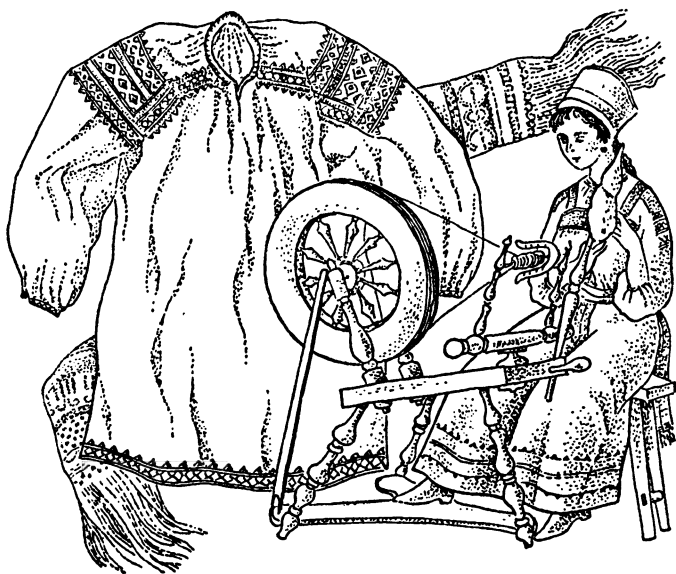
Еще недавно в каждом сельском доме обязательно жили прялка и ткацкий станок. Наступит осень, закончатся работы в поле — начинаются работы в доме. Сначала надо лен и шерсть спрясть — превратить в нитки.

Лен мяли (удаляли твердую оболочку стебля), трепали (разделяли стебель на тонкие волокна), чесали (выравнивали льняные «пряди»). Не меньше хлопот было и с шерстью. В результате всех этих подготовительных работ получалась кудель — пучок льняных или шерстяных волокон. Для того чтобы кудель превратить в нить, ее привязывали к прялке, затем понемногу вытягивали волокна, одновременно скручивая их — вот и получалась нитка. Готовую нитку наматывали на веретено — длинную палочку с острыми концами и утолщенной серединой.

Прядение — работа трудная, долгая. От сноровки пряжи зависела толщина и проч-

ность нити, а значит — и будущей ткани. Чтобы облегчить этот труд, придумали прялку с колесом — его приводили в движение с помощью ножной педали, нить наматывалась «сама» — вытягивать и скручивать волокна можно было обеими руками — работа шла быстрее, а нить получалась лучше.

Теперь можно было заняться ткачеством — из ниток делать ткань. Эта работа тоже требовала большого внимания, сноровки, трудолюбия. Ткачи работали на ручных ткацких станках (кстати, в работе участвовали не только руки, но и ноги), дело шло довольно медленно. Поскольку полотно выходило нешироким — всего 37 сантиметров, — его требовалось довольно много. За

зиму хозяйка должна была наткать столько полотна, чтобы хватило на всю семью — ведь снова она сможет взяться за эту работу только следующей зимой. Купить ткань крестьяне не могли — не по карману, да и негде было. Вот и ходили все в одежде, сшитой из домотканого полотна.

Сейчас и прядут, и ткут машины. Но иногда — долгими зимними вечерами — еще можно в некоторых русских домах услышать жужжание колесной прялки и постукивание ручного ткацкого станка.

«ГОСУДАРЕВА БЕЛАЯ КАЗНА»

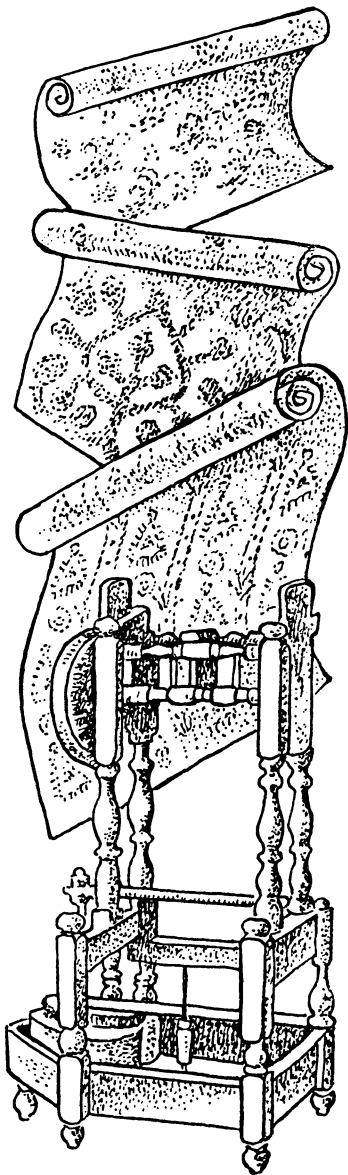
Ткачество уходит своими корнями в глубокое прошлое. Рисунки древних художников позволяют нам представить, как ткали в те времена, сами же ткани, к сожалению, большей частью не сохранились.

На территории нашей страны археологи иногда находят остатки тканей, которые были изготовлены еще до монголо-татарского нашествия. Удивительно, но по своим узорам и технике исполнения они очень близки к тем, что создавались в крестьянских домах в конце XIX — начале XX века.

В XVI—XVII веках в Москве существовало несколько слобод (так называли пригородные поселки), где жили ткачи. Эти ткачи работали специально «на царский оби-

ход», для пополнения «государевой белой казны» (так называли запасы льняных полотен). Кстати, филологи (языковеды) считают, что у слов «полотно» и «платить» — общий корень, то есть когда-то ткани выступали в качестве платы (денег).

В этих слободах ткали различные виды полотна — гладкое и узорное. Из узорных тканей особенно славилась работа ткачей Кадашевской ткацкой слободы в Москве. Там делали «посольские» скатерти — кроме тканых узоров они были украшены вышивкой и предназначались для торжественных приемов в царском дворце.

Были в Москве и другие ткацкие слободы. Один из московских районов и по сей день зовется Хамовниками, а ведь хамовники — старинное название ткачей.

ШПАЛЕРЫ И ГОБЕЛЕНЫ

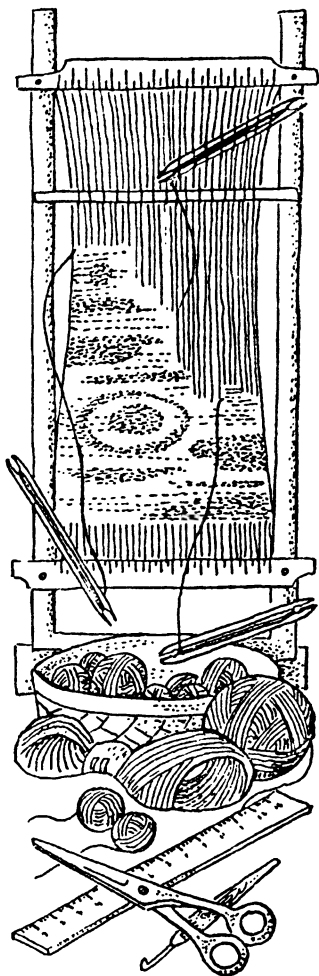
Соткать можно не только материю для платья и белья, но и ковер — яркий, пушистый или гладкий, безворсовый.

В средние века стены дворцов и замков любили украшать шпалерами — безворсовыми коврами, которые сохраняли тепло и украшали интерьер (внутренний вид) помещений. Ткали шпалеры на ручном ткацком станке. Работа эта была очень долгая и трудоемкая. Рисунок для шпалеры делал художник, потом ткач, используя этот рисунок в качестве шаблона (образца), ткал ковер. Мастер воспроизводил все мельчайшие детали, изображенные художником, старался как можно точнее передать цвет. В результате на станке возникала картина — не написанная разноцветными красками, а вытканная разноцветными нитями.

В 1662 году во Франции, в Париже, начала работать Королевская мануфактура (мастерская), где изготовляли шпалеры и ткани, предназначенные для обивки мебели и стен. Располагалась эта мастерская в квартале Гобеленов, названном по фамилии красильщиков тканей, работавших там еще в

XV столетии. С тех пор французские декоративные ткани в отличие от всех остальных стали называть гобеленами.

Сегодня гобеленами называют безворсовые ковры, создаваемые вручную (правда, теперь чаще всего и художник, и ткач — это один и тот же человек). А еще есть гобеленовая ткань — плотная, узорная. Ее чаще всего используют для обивки мебели, а также шьют из нее занавески и покрывала. Так что теперь слово «гобелен» означает не место изготовления, а технику ткачества.

ВЫСТАВКА ШПАЛЕР

В начале осмотра ни я, ни Валера
Не знали, что мы созерцаем шпалеры.
Мы думали просто:

«Вот это ковры!

Ну прямо картины старинной поры!»
Но вот поравнялась экскурсия с нами,
И сразу у нас поприбавилось знаний.
И мы по-другому взглянули тогда
На эти «шедевры ручного труда».

...Шпалеры,

Что нас поражают размером,

За ниткою нитку,

С терпеньем безмерным,

Годами печальные ткали ткачи,

И днем, и ночами при свете свечи...

Ну, скажем, для этой вот маленькой

сценки,

Где юноша выткан

И птичка у ног,

Лет десять вплетались цвета и оттенки,

И грохал челнок,

И работал станок!

К тому же еще затевали скандалы

Заказчики этих шпалер — феодалы:

Мол, возитесь тут, бережете глаза!

Мол, нечего в замке гостям показаты!
...Стоим мы и смотрим на эти шпалеры.
Расстроились даже и я, и Валера.
И эти «шедевры ручного труда»
Мы с другом запомним теперь навсегда!

*Из книги Олега Тарутина
«Что я видел в Эрмитаже»*

«ЧТОБ БЫЛО ПРИДАНОЕ — КРЕПКОЕ, НЕ ДРАНОЕ...»

В русских деревнях и селах девочек с пяти лет начинали обучать женскому ремеслу — прясть, ткать, вышивать, плести кружева. К 13—15 годам девушка должна была своими руками приготовить приданое к свадьбе (те необходимые вещи, которые она возьмет с собой в новую семью). В приданое входило большое количество рубах, передников, сарафанов, полотенец. Нужны были и подзоры (ими закрывали низ кровати), и столешники (скатерти). На все случаи жизни готовились рубахи — на свадьбу, на малые и большие праздники, даже на похороны.

Все приданое должно было быть красивым, нарядным. Украшением же служила в основном вышивка — узоры, выполненные на ткани цветной нитью с помощью иглки.

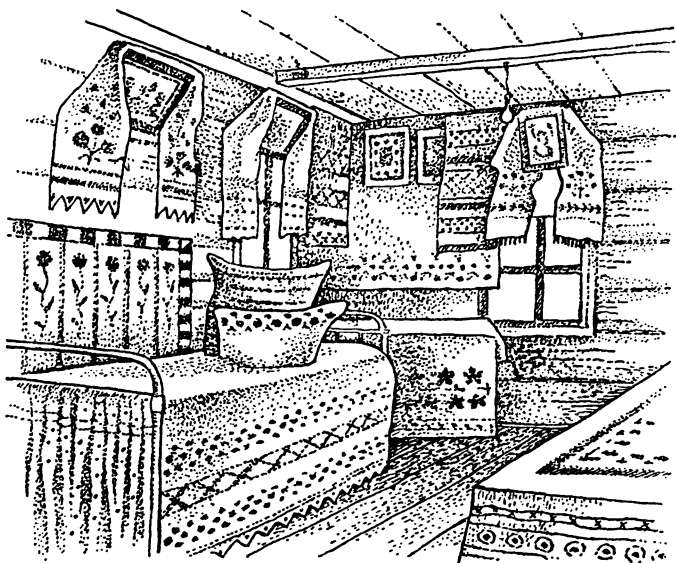
Вышивка — ее цвет, узор, способ выполнения — зависела от назначения вещи. По вышитому на одежде узору о человеке можно

было узнать очень многое, особенно о женщине — замужем ли она, есть ли у нее дети, о чем она просит Бога...

Перед свадьбой обязательно делалась «выставка» приданого. По количеству холста, по качеству вышитых узоров оценивалось трудолюбие невесты, определялось, какая хозяйка входит в дом.

В течение нескольких столетий у русского народа вырабатывались определенные приемы выполнения вышивки. Эти приемы бережно сохранили русские крестьянки.

К сожалению, это прекрасное ремесло почти ушло из нашей жизни, сейчас мало кто занимается им профессионально. Но сохранилась вышивка как рукоделие, занятие

на досуге (в свободное время). И если в Вашем доме есть вышивки, выполненные когда-то мамой, бабушкой или даже прабабушкой — сохраните их. Может быть, они тоже когда-нибудь послужат образцом для украшения приданого...

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК

В 1867 году на Всемирной выставке в Париже впервые были представлены знаменитые оренбургские «паутинки» — узорные вязанные платки. По сей день славятся эти платки повсюду — они и нарядные, и изящные, и теплые, и легкие. Каждый неповторим, ведь его узор — плод фантазии вязальщицы.

Говорят, когда-то в древности вязание — создание полотна из переплетенных петель — изобрели мужчины. Но оренбургские пуховые платки вяжут только женщины.

Вяжут их на двух спицах — длинных, тонких металлических иглах. Набирают по несколько сотен петель. Сначала вяжут центральную часть платка, а потом подвязывают к нему зубцы.

Тонкую пушистую нить прядут из подшерстка (пуха) коз особой породы. Их вывели около двух веков назад. Чтобы под козьей «шубой» образовывался мягкий и густой подшерсток, нужны особые природные условия: жестокие морозы, ветры и снего-

пады. Когда оренбургских коз вывозили за границу, в места с более мягким климатом — пух у них через несколько лет исчезал, они становились обыкновенными грубошерстными козами.

У каждой козы вычесывают 350—400 граммов пуха. Потом его очень тщательно очищают, расчесывают, моют, прядут (для крепости в пух добавляют шелковую нить).

Когда платок связан, его стирают, отбеливают, натягивают на специальную раму. Платок высыхает и становится похожим на пушистое облако. Это и есть знаменитая орен-

бургская «паутинка» — огромный платок без труда проходит сквозь обручальное кольцо.

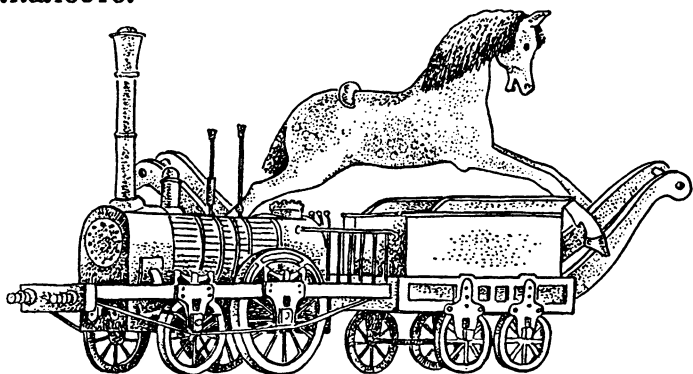
ИГРУШКИ — ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

Дети всегда любили играть. А для игр всегда нужны были игрушки. Для игрушек годится любой материал — веточки и камешки, ленточки и тряпочки. Забавляясь с игрушками, ребенок как бы «репетирует» свою взрослую жизнь. Не случайно любимой игрушкой девочек во все времена считалась кукла.

Сначала игрушки для детей делали дома, из «подручного материала». Потом появились мастера-игрушечники, которые стали делать игрушки на продажу. Но не каждой семье были по карману «покупные» игрушки, поэтому дети из небогатых семей продолжали играть в самодельные. Тряпичные куклы, деревянные «чурбачки», соломенные кони, глиняные свистульки — вот какие игрушки были у детей русских крестьян. В северных русских деревнях и по сей день во многих домах есть целые комплекты таких самодельных игрушек. Игру с ними можно продолжать несколько дней подряд. Например, можно поиграть в свадьбу — ведь для этой игры все есть: кукла-невеста, кукла-жених, посуда, мебель, кони, повозка. Дети играют — и одновременно усваивают на-

родные обычаи, разучивают песни. А когда приходит срок настоящей свадьбы — каждый знает свое место на этом празднике.

Сейчас большая часть игрушек делается на фабриках. Многие девочки играют сразу с несколькими Барби, а тряпичных кукол, одетых в народные костюмы, никогда не видели. А ведь в нашей стране есть Музей игры и игрушки. Находится он в подмосковном Сергиевом Посаде. Побывайте — не пожалеете!

КУКЛА — ПРАПРА... БАБУШКА

Самой старой кукле на свете около 2000 лет. Археологи нашли ее в одной из древнеримских гробниц.

Реставрируя эту куклу, ученые выяснили и грустную историю ее владелицы. Игрушка принадлежала девочке, происходившей из знатного рода. По обычаям тех времен, она в детстве была помолвлена (объявлена невестой) с неким Филетом и должна была выйти за него замуж (имя жениха выгравировано на перстне, найденном

в той же гробнице). По-видимому, девочка умерла, не дожив до свадьбы, а кукла попала в гробницу как самое дорогое, что было у владелицы при жизни.

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

Родословная маленького солдатика уходит в глубокую древность. Уже в XVI веке были мастера-игрушечники — специалисты по оловянным солдатам.

С конца XVII века оловянные солдатики «одеваются» в подлинные военные костюмы разных эпох, появляются портреты королей и знаменитых полководцев, создаются целые армии, с которыми можно разыгрывать баталии (сражения).

В то время особенно славились своим искусством немецкие и итальянские мастера. Эрнст Генрихсен из Нюрнберга (Германия) предложил своим коллегам договориться о едином размере фигурок (пешая — 32 мм, конная — 44 мм, не считая головных уборов). Этот вид фигурок стал называться «нюрнбергским». Именно таким был знаменитый оловянный солдатик из сказки Г.Х.Андерсена.

Объемные оловянные солдатики — таких сейчас большинство — появились в 40-х годах нашего века. Их родина — Франция. Они несколько «выше ростом», чем нюрнбергские, — 50—60 мм. Этот размер позволяет точнее передавать детали обмундирования и вооружения.

В нашей стране тоже производились оловянные солдатики. Сейчас этих игрушечных воинов делают не только из олова, но и из алюминевых сплавов и пластмассы.

А еще оловянных солдатиков можно сделать дома своими руками. Этим занимаются очень многие увлеченные люди. Во многих странах мира есть кружки и общества любителей оловянных солдатиков. Проводятся национальные и международные выставки произведений военно-исторической оловянной миниатюры — или, попросту, оловянных солдатиков.

ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Абрамцево	215
автопортрет	151
авторучка	396
Академия художеств	202
акварель	132
актер	280, 284, 286, 310
Александр Македонский	131
Аллах	77
алфавит	17, 19
Амати	250
анималист	145, 164
анималистический (жанр)	144, 164
Аничков мост	165
ансамбль	244, 263
античное искусство	205
Апеллес (живописец)	130
апостол	74
арена	301
Аристотель	30
артист	293
археолог	68
архитектор (зодчий)	168
архитектура	168

атлет	180
Афины	182, 183
афиша	303
афоризм	116
Ашшурбанипал	13
азд	102

Б

балет	278, 292
балетмейстер	292
баня	357
барельеф	140, 182
баталист	145
батальный (жанр)	145
береста	23
бетон	187
библиотека	15, 46, 53
Библия	147
библиофил	47, 227
бисер	420
Блок А.	165
блюдо	371
боги	70
боливар	343
Брунеллески	188
Будда (Гаутама)	73
буддизм	71
буддисты	73
буквица	32
бумага	24
бусы	419
буфет	393
былина	87
быт	203, 319
бытовой (жанр)	144, 160

В

вазопись	205
ваганты	39
валенки	341
ведута (пейзаж)	155
вежливость	378
Вергилий	222
вилка	374
витраж	431
Владимир Мономах	34
водяная мельница	389
Возрождение (Ренессанс)	188, 194
вокалист	292
вокальный (жанр)	242, 245
Волков Ф.	289
волынка	258
вундеркинд	266, 268
выставка	201
вышивка	335, 439
вязание	441

Г

Галатей	141
Гаутама (Будда)	71
Гварнери	250
Геракл	90
герой	89
гиматий	331
Гимнасий	30
Глинка М.И.	266
глиняные таблички	14
«Глобус» (театр)	288
гобелен	437
головной убор	344
Гомер	102

гончар	424
гончарное ремесло	424
гончарный круг	426
Гораций	222
горельеф	140
Государственная Третьяковская	
галерея	148, 218
гравюра	135
«гражданский шрифт»	21
график (художник)	126, 134
графика	133
пример	293
грифоны	408
гробница	169
грот	186
гротеск	185
гуашь	133

Д

Давид (скульптура)	190
Даль В.И.	55
дезодорант	354
декламация	278
декоративно-прикладное искусство	203
декорация	286, 293, 310
детектив	111
детективная литература	111
Дидро Д.	58
дирижер	239, 292
дирижерская палочка	260
дирижирование	261
дом	319, 320
Донателло	188
драгоценные камни	416
драгоценные металлы	414

драма	281, 291
драматург	288, 290
дрессировщик	301
дублер	311
духи	354
Дюма А.	118

Е

Евангелие	147
---------------------	-----

Ж

жанр	144, 281
— в изобразительном искусстве	144
— в музыке	242
жанрист	160
жернов	390
жертва	68
жесты	309
живописец	126, 127
жилище	323

З

замок	412
заставка	32
звонарь	253
звонница	252
Зевс	89, 216
Зевс Олимпийский	183
зеркало	358
златокузнецы	409, 414
зодчество	168
зритель	283

И

игрушка	443
-------------------	-----

идеал	188
идол	79
иероглиф	9
изба	320
издатель	63
изобразительное искусство	125
Иисус Христос	74
икона	147
иконописец	147
иконостас	147
«Илиада»	103
иллюстрация	135
инструментальный (жанр)	242
инструменты музыкальные:	244
— духовые	244
— струнные	244
— мембранные	244
— самозвучающие	244
— ударные	251
— язычковые	244
инсценировка	291
интерьер	436
интонация	238
искусство	83
искусствоведы	213
ислам	71, 77
исполнитель	234
исторический (жанр)	145
Иуда	74

К

кадр	307
калам	24
каллиграфия	397
Капелла Марциан	28

карандаш	134
Кардашук А.В.	138
карильон (карийон)	253
карнавал	291
картина	128
«картинка-обманка»	156
каскадер	311
каталог	15, 53
католичество	79
квадр	184
керамика	143, 426
кинематограф	306
кино	279
киноаппарат	307
киноискусство	310
кинокамера	307
кинооператор	310
кинорежиссер	310
кинотеатр	308
кость	127, 129
Кирилл и Мефодий	20
кириллица	20
клинопись	14
Клодт П.	165
клоун	301, 303
ключ	412
ковер	436
Козьма Прутков	115
коллекционер	227
коллекция	217, 227
колокола	251
колонна	184
комедиант	286
«комедийная хоромина»	285
комедия	281, 290, 291
композитор	234, 238, 276, 292

консерватория	240, 277
копия	212
Коран	77
косметика	353
костюм	310
костюмер	293
котурны	284
краска	127, 131
кресло	392
Кристофори Б.	253
кровать	392
Крылов И. А.	250
ксилография	136
куафюра	349
кузнечное дело	408
кузнец	409
кукла	297
кукловод	298
кукольник	297
кукольный театр	297
Кунсткамера	223, 230

Л

ландшафт	153
лапти	341
Леонардо да Винчи	194
либреттист	292
либретто	292
литература	86
Лицей	30
ложка	373
Ломоносов М. В.	199
любительский спектакль	290
Лэйярд Г. А.	13
Люмьер О.	306

Пюмьер Л.	306
-------------------	-----

М

Мазаччо	189
Мамонтов С. И.	214
мамонтовский кружок	215
манеж	299
манекен	332
манекенщица	331
марина (пейзаж)	145, 155
марионетка	298
масляные краски	133
мастер-игрушечник	443
мастика	199
машинистка	400
машинопись	401
мебель	391
Мекка	76
мембрана	244
механическое пианино	260
меценат	214, 218, 222
мимика	309
Микеланджело	190
миниатюра	136
мировые религии	71, 76, 78
Мирон	180
миска	372
миф	89
Мнемосина	216
модельер	335, 344
мозаика	198
молитва	67
мольберт	129
монтаж	311
монтажер	311

мост	403
мостостроение	404
Моцарт В. А.	265
Музей игры и игрушки	444
музей	126, 217
Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина	218
музей	219
— художественный	219
музы	216
музыка	233, 236, 271
— вокальная	234, 243, 294
— инструментальная	234
музыкальная школа	276
музыкальное училище	276
музыкант	234
музыкант-исполнитель	236, 276
музыковед	276
мультипликатор	313
мультипликация	312
мультфильм	311
мусульманство	77
Мухаммед (Магомет)	76

Н

народная одежда	333
натюрморист	158
натюрморт	144, 156
небоскреб	326
нож	373
— столовый	375
— перочинный	396
нумизмат	227

О

образ (икона)	147
-------------------------	-----

Образцов С.В.	297
обувь	340
обязательный экземпляр	50
огранка	417
одежда	327
— плечевая	329
— поясная	329
Одиссей	103
«Одиссея»	103
оклад (иконы)	148
оконное стекло	430
оловянный солдатик	446
опера	267, 278, 292, 294
оперетта	293
опечатки	56
орган	245, 259
органист	247
оренбургский пуховый платок	441
оригинал	123, 126, 212
оркестр	239, 244, 292
оркестрион	260
орнамент	180, 335
оркестра	283
отопление	365, 368
очаг	365

П

палитра	129
парирус	23
парик	349
парикмахер	350
парсуна	151
Парфенон	169, 182, 183
парфюмерия	354
пастель	134

певец	234
пейзаж	144, 153
пейзажист	145
Пенелопа	103
пергамент	24
перевод литературный	123
перевод подстрочный	123
переводчик	122
передвижники	202
переплет (книжный)	136
перо	135, 396
персонаж	311
песня	242, 271
Петр I	21, 230
петербургские мосты	406
печник	368
печь	321, 366
пианино	256
Пигмалион	141
пигмент	131
пиктограмма	8
пиктография	8, 9
пирамида	169, 174
писало	23
писатель	63, 109
писец	25
письменность	7, 14, 22
пишущая машинка	399, 401
пластика	143
плотник	421
повесть	110
подделка	212
подлинник	126, 212
подрамник	129
покадровая съемка	312

Поликлет	181
понева	335
портрет	144, 150
портретист	145
поставец	393
посуда	371
«поучение»	26, 34
поэзия	108, 271
поэма	109
поэт	108
православие	79
прачка	362
премьера	265
приветствия	379
приданое	439
приключенческий роман	118
прическа	349
проза	108
прядение	432
прялка	432
пряха	432
псевдоним	116
Пушкин А.С.	42, 120
пьеса	281, 291
Пятницкий М.Е.	272

Р

рассказ	109
Рахманинов С.В.	241, 244
режиссер	293
реквизит	310
религия	67, 69
рельеф	14, 140, 175
ремесленник	408
ремесло	408

Ренессанс (Возрождение)	188
реплика	212
репродукция	126, 136
реставратор	209
реставрация	209
рисунок	133
рифма	108
Ришелье (кардинал)	375
роман	110
романс	267
Российская государственная библиотека . . .	50
Российская национальная библиотека . . .	49
рояль	256
рубель	361
Рубинштейн А.	240
Рублев А.	148
рукоделие	421, 440
рукописная книга	32
русская печь	366
русская рубаха	333
Русский музей	218

С

салфетка	376
самовар	362
сандалии	331, 340
сапожник	341
сарафан	333, 337
сахар	369
Сац Н.И.	295
свирель	257
свободные искусства	29
сервиз	376
Сикстинская капелла	191
симфония	242

сказитель	87
сказка	92, 94
скалка	361
скамья	393
скатерть	376
скена	284
скрипка	248
скульптор	126, 140, 142
скульптура	139
слобода	434
словарь	55, 58
смальта	198
смычок	248
собор Василия Блаженного	169
солист	292
соната	242
сонет	288
спектакль	281, 293
справочная литература	59
статуя	174
стекло	419, 427
стеклоделие	420, 432
стеклодув	428
стеклянная посуда	427
стенная роспись	175, 196
стиль	24
стирка	361
стихи	108
стихотворение	109
стол	392
столовые приборы	376
Страдивари	250
стул	392
Сумароков А.	290
сундук	392

суп	369
суфлер	288
сценарий	310
сценарист	310
Сытин И.Д.	63
сюжет	309

Т

табурет	393
танец	242
танцовщик	292
тарелка	371
театр	278, 279, 283, 285, 291
театральное представление	280
телевидение	279, 315
темпера	133
термы	186, 357
тираж	63
титан	89
титры	309, 311
титульный лист	136
ткань	327, 433, 434
ткацкий станок	432
ткач	433, 434
ткачество	433, 434, 437
Товарищество передвижных художественных выставок	202
топор	421
толковый словарь	55
трагедия	281, 290, 291
трактат	194
Третьяков П.М.	218
«трехмостье»	408
«Троица» (икона)	148
Троянская война	103

труппа	286
------------------	-----

У

уголь	134
украшения	414, 418
утюг	362
учебники	28

Ф

фалеристы	227
фасад	183, 247
фаюмские портреты	150, 179
Федотов П.А.	160
Фидий	181—183
филателисты	227
филокартисты	227
философия	29
филофонисты	227
финикийцы	16
фольклор	86
форзац	136
фортепиано	256
фотография	306
фреска	192, 196

Х

хамовники	436
хейрономия	261
хитон	331
хламида	331
холст	129
хор	244, 261, 272, 283, 292
хоромы	365
храм	68, 169
христиане	71

христианская религия	79
христианство	74
художественное творчество	83
художник	84, 125, 293
художник-иллюстратор	136

Ц

Царскосельский Лицей	41, 44
Центральный детский музыкальный театр	295
Центральный театр кукол	298
церковь Покрова на Нерли	169
церы	24
цирк	278, 299

Ч

Чайковский П.И.	268, 271
Чарушин Е.И.	164
часы	394
— водяные	395
— огненные	395
— песочные	395
— солнечные	395
— механические	395
— электронные	396
чернила	33
чум	324

Ш

шаблон	436
Шампольон Ф.	11
«шапокляк»	345
шарманка	259
шедевр	68, 225
Шекспир У.	287, 290

шкаф	393
школа	31
шлем	343
шлягер	259
шляпа	331, 343
шмуцтитул	138
шпалера	436
штукатурка	196

Э

экзамен	37
экспонат	201, 225
энкаустика	178
энциклопедия	58, 59
энциклопедические словари	60
Эрмитаж (музей)	218, 224, 430
эскиз	143
этикет	378, 380
этнография	320
этюдник	155

Ю

ювелир	409, 414, 416
«Юности честное зеркало»	36, 378
юрта	325

Я

язычники	79
Ярослав Мудрый	35

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
ВСЕ МЫ УЧИЛИСЬ	5
Как возникла письменность	7
Научный подвиг Франсуа Шампольона	9
Библиотека Ашшурбанипала	13
«Алеф» + «бет» = алфавит	15
«Корова» через «ять»	19
Папирус... пергамент... бумага?.. . . .	22
Поучение Ахтоя	25
Учебник-долгожитель	28
Почему школа называется школой . . .	30
Как сделать чернила	32

«Пусть не застанет вас солнце в постели...»	34
Мистер «деревянная ложка»	37
«Город Лицей»	41
«Аптека души»	46
Какие бывают библиотеки	49
«Компас» в книжном море	53
Труд целой жизни	55
Опечатки	56
Что такое энциклопедия	58
Энциклопедии, словари, справочники .	59
«Министр народного просвещения» . .	63
МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ	65
Что такое религия	67
Мировые религии	69
«Религия без бога»	71
Легенда об Иисусе	73
«Нет Бога кроме Аллаха...»	76
Как князь Владимир веру выбирал . .	79
МИР ИСКУССТВА	81
Что такое искусство	83

Фольклор — народная мудрость	86
Подвиги Геракла	89
«В тридевятом царстве, в тридесятом государстве...»	92
Как рождаются сказки	94
Странствия Одиссея	102
Бывают ли поэмы в прозе?..	108
Лондон, Бейкер-стрит, № 221-б	111
«Не все стриги, что растет»	115
Улица Александра Дюма	118
Солнце русской поэзии	120
Литературный перевод	122
«Видимое» искусство	125
Живопись — «писание живого»	127
«Суди не выше сапога»	130
Как делают краски	131
Графика	133
Книжная иллюстрация	135
Скульптура — «Мир объемов»	139
Как работает скульптор	142
Жанры в изобразительном искусстве	144

Видимое изображение невидимого мира	147
Искусство портрета	150
Природа во всем ее разнообразии . .	153
«Тихая жизнь»	156
Повседневная жизнь	160
Животные, животные...	163
Кони Клодта	165
Архитектура	168
Храм Покрова на рву (Собор Василия Блаженного)	170
Искусство Древнего Египта	174
Фаюмские портреты	178
Фидий, Мирон, Поликлет...	180
Сердце Древних Афин	183
Что такое гротески	185
Ренессанс, или Возрождение	188
Микеланджело	190
Великий Леонардо	193
Стенные росписи	196
Мозаичное художество	198

Передвижники	201
Декоративно-прикладное искусство . .	203
Античная вазапись	205
Кто «лечит» картины	208
Подлинник или подделка?	212
Русский меценат	214
Где живет «видимое искусство»	216
Музей — «машина времени»	218
Крупнейший российский музей	223
Какие бывают коллекции	227
Император коллекционер	229
Музыка — искусство звука	233
Кто «изобрел» музыку	236
Кто «делает» музыку	238
Музыкант и педагог	240
Жанры, ансамбли, инструменты	242
Царь-инструмент	245
Легенда о скрипке	248
Колокола	251
Форте — громко, пиано — тихо... . .	253

Музыкальная коза	257
«Самоиграющие» инструменты . . .	259
Рассказ дирижерской палочки . . .	260
Чудо-ребенок	265
«Музыка — душа моя...»	266
Чайковский	268
«Поющие лапотники»	271
Где учат музыке	274
«Синтетические искусства»	278
Как начинался театр	279
«Бог из машины»	283
Как театр на Русь пришел	285
Театр Шекспира	287
Первый русский актер	289
Мы идем в театр	291
Первая опера	293
Как проехать в детский музыкальный театр?	295
Секрет Полишинеля	297
Цирковое искусство	299
«Весь вечер на манеже...»	303

Что такое кинематограф	306
«Великий немой»	308
Снимается кино	310
«Пластилиновая ворона» и ее друзья	311
Телевидение	315
ПРОСТЫЕ ВЕЩИ	317
Простые вещи	319
Русская изба	320
Из чего построить дом?	323
Зачем человеку одежда	327
Как одевались древние греки	330
Миничино—маникен—манекенщица	331
О русской народной одежде	333
Как сарафан «в народ ходил»	337
Сапоги всмятку	339
Что такое «шапокляк»?	343
Коса — девичья краса	345
«Кудри вились, да долой свалились»	349
Искусство украшать	353

Бани русские и иноземные	356
Свет мой, зеркальце, скажи... . . .	358
Стираем, катаем...	360
«Русская чайная машина»	362
Как обогреть дом	364
Русская печь	366
«Золотые луны в серебряном море» .	368
Сахарная голова	369
Что значит «сидеть в блюде»? . . .	371
Ложка, вилка, нож	373
Сервиз Франца Иосифа	376
Что такое этикет?	378
Здоров ли ваш скот	379
Гусарская наука	383
«Стойте справа, проходите слева»	386
«Водяные люди»	389
«Краббатос» — значит «кровать»	391
Почему время течет	394
«Что написано пером...»	396

«Ремингтон», «Ундервуд» и компания	399
«Мосты повисли над водами...»	403
Петербургские мосты	406
«Кузнецу лихо, что в кузнице тихо»	408
Есть замок — нужен ключ	412
Ювелирная работа	414
Камни драгоценные	416
Бисерные узоры	419
Топорная работа	421
Не боги горшки обжигают	424
Стеклянные пузыри	426
Стекло оконное — цветное фасонное...	430
«Прядись, куделя, на этой неделе...»	432
«Государева белая казна»	434
Шпалеры и гобелены	436
«Чтоб было приданое — крепкое, не драное...»	439
Оренбургский пуховый платок	441

Игрушки — дело серьезное	443
Стойкий оловянный солдатик	446
Предметно-именной указатель	448

Научно-популярное издание

Я ПОЗНАЮ МИР

Детская энциклопедия

Культура

Автор-составитель Чудакова Наталия Владимировна

Художники А.В.Кардашук, Е.В.Дедова

Ответственный редактор О.Г.Хинн

Редактор Н.В.Павлова

Технический редактор Н.Н.Хотулева

Корректор Л.А.Савина

Подписано в печать с готовых диапозитивов 26.01.98. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская. Гарнитура Школьная. Печать высокая с ФПФ. Усл. печ. л. 25,2. Доп. тираж 30 000 экз. Заказ 152.

**ООО «Издательство АСТ-ЛТД»
Лицензия В 175372 № 02254 от 03.02.97.
366720, РИ, г. Назрань, ул. Фабричная, 3
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU
E-mail: AST@POSTMAN.RU**

**При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.97.
220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35-305.**

**Ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат ППП
им. Я. Коласа. 220005, Минск, ул. Красная, 23.**

**Качество печати соответствует качеству предоставленных
издательством диапозитивов.**

ACT